VISIT…

практическое руководство для начинающих

ШИТЬЕ ЗОЛОТОМ

Рут Чемберлин

Рут Чемберлин

Шитье золотом

Практическое руководство для начинающих

Djvu*ed LdGray

издательство НИОЛА-ПРЕСС

Содержание

Введение 6

Материалы 12

Инструменты и принадлежности 18

Узоры для вышивки 20

Образец вышивки 22

Начало работы 24

Виды швов 34

Настил 36 • Золотая кайма 38

Шов «решетка» 41 • Шитье на подложке 42

Гладь 44 • Декоративный узор из листьев 46

Гладь длинными и короткими стежками, или атласная гладь 48

Шов «кирпичики» 50 • Узор «Ромб» 54

Узор «Золотой круг» 56

Двухцветный узор «Ромбы» 58

Лайка 60 • Узор из трех кругов 62

Декоративный узор из ромбов 64

Узор «Капельки» 66 • «Рельефное золото» 68

Шов «плетенка» 70

Проект: «Желуди» 74

Указатель 80

Введение

Когда мне предложили написать эту книгу, я очень обрадовалась, потому что шитье золотом – мой любимый вид вышивки. После общего курса обучения в Школе искусств в Кройдоне я решила изучать дизайн костюма. Это были 50-е годы, люди были охвачены послевоенным оптимизмом, что не могло не найти своего отражения и в одежде. В то время мне очень нравилось создавать одежду, но, проработав полтора года в доме мод «Вортс» в Лондоне, *я поняла, что дизайн одежды – это не то, чем бы я хотела заниматься* всю жизнь. Я узнала, что в Лондоне, на Ллойд-сквер, есть школа, где обучают церковной вышивке. Несмотря на то что вышивка требует постоянной концентрации *внимания и аккуратности, я решила попробовать.*

Вскоре я поняла, что приняла верное решение, сменив род занятий. Работа была увлекательной, хотя и чрезвычайно трудной. Сэр Ниниан Компер был церковным архитектором. Многие его идеи были воплощены учащимися нашей школы (см. с. 10–11).

Качество всех работ, выполняемых в Школе вышивки, должно было отвечать самым высоким стандартам. После окончания этой школы я посещала многие другие курсы и училась на преподавателя, но нигде я не встречала более высоких требований к работе. В Школе вышивки я освоила много различных техник вышивки по шелку и шитья золотом. Позднее, когда начала преподавать, я выполнила образец, изображенный на обложке и на с. 23. Он включает многочисленные виды швов, которые я освоила в Школе вышивки, и является бесценным учебным пособием уже многие годы. С большим удовольствием продемонстрирую вам выполнение швов, использующихся в шитье золотом. Это нетрудно, нужно лишь время, чтобы научиться выполнять их качественно. Когда вы освоите предлагаемые швы, возможно, вам захочется создать собственный образец вышивки, применив на практике свои умения и полет фантазии.

Рождество

Эта вышивка имеет круглую форму. Узор внутренней части круга, в котором Вифлеемская звезда касается Рождественской розы, подчеркивает истинное значение этого праздника, а верхний богатый декоративный узор напоминает нам о радости и веселье этого праздника.

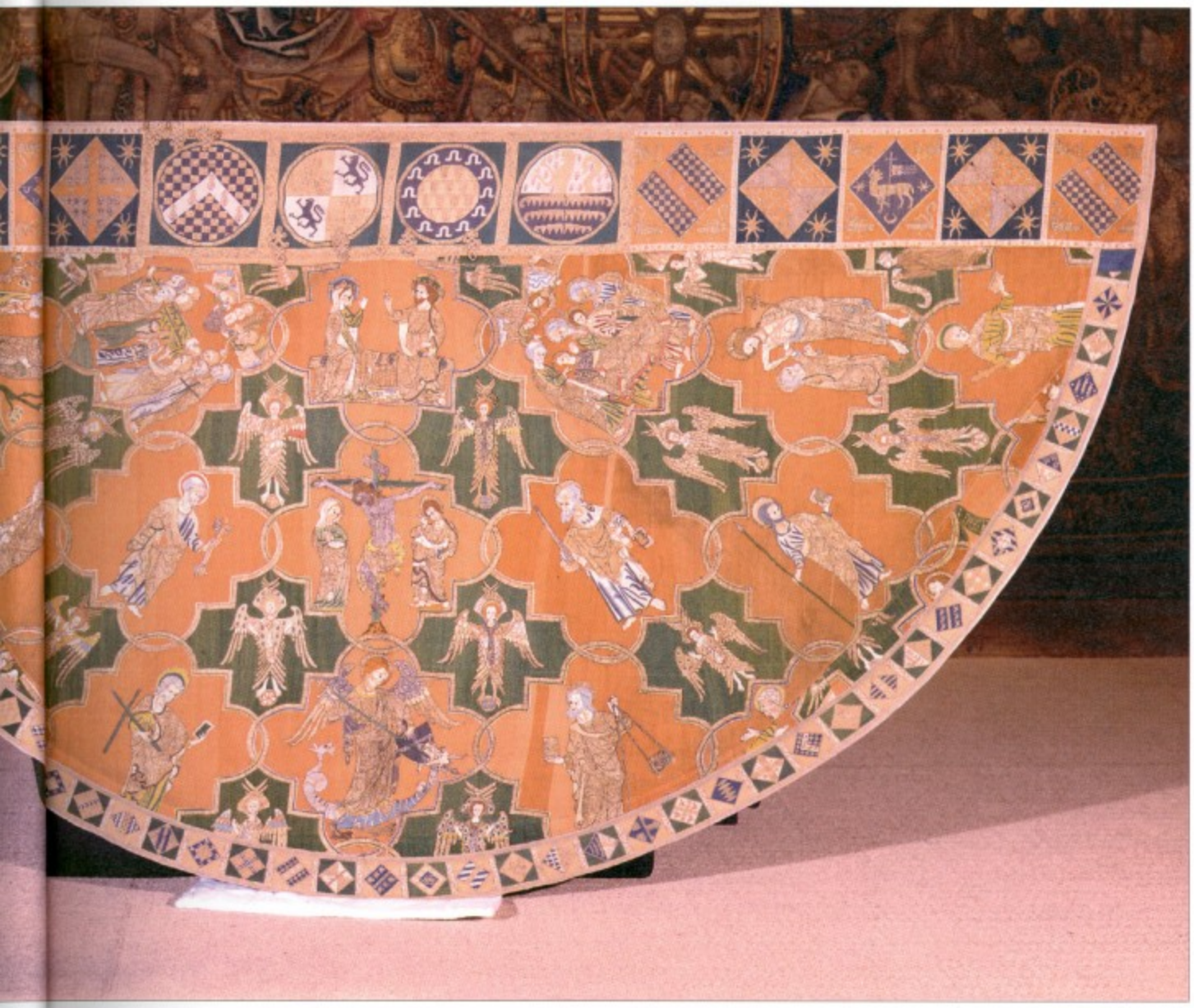
Opus Anglicanum

Opus Anglicanum – так называлась английская вышивка XIII–XIV веков. Я считаю это время расцветом в истории шитья золотом. И когда Ниниан Компер как-то сказал, что работы Школы вышивки на Ллойд-сквер в Лондоне, которой заведуют сестры Бетани, «должны следовать, насколько это возможно, лучшим традициям староанглийской вышивки», я подумала, что он имел в виду именно Opus Anglicanum и то мастерство, с которым выполнялись работы в этот период. Они отличались высочайшим качеством, к которому стремились церковнослужители в то время, а также высокой стоимостью, поскольку для них использовалось серебро, позолоченные серебряные нитки, драгоценные камни и жемчужины. Считается, что узоры многих вышивок того времени были взяты из украшенных миниатюрами рукописей и были созданы теми же художниками.

Сама вышивка часто называлась «акупиктурой» («живопись иглой») и выполнялась высококвалифицированными вышивальщицами, работающими в мастерских Лондона.

На фото справа изображена Сайонская мантия, выполненная между 1300 и 1320 г. н. э. Основу этой мантии составляет льняная ткань, фон полностью вышит настилом. При этой технике позолоченные нити укладываются на ткани и закрепляются сверху, в данном случае красно-зеленой шелковой нитью. Нить протягивалась через ткань, вытягивая петли на изнаночную сторону, игла выводилась наружу через равные промежутки, чтобы на поверхности ткани получились стежки одинаковой длины. Этот прием позволял создавать гибкую и прочную текстуру, и когда смотришь на это изделие, почти невозможно поверить, что можно было выполнить настолько сложную работу, особенно в столь непростых условиях того времени.

Если вы окажитесь когда-нибудь в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, вы сможете увидеть этот и многие другие образцы периода Opus Anglicanum, которые тщательно оберегаются хранителями музея, чтобы мы с вами могли ими любоваться и восхищаться.



Сайонская мантия

Фотография публикуется с разрешения Музея Виктории и Альберта.

Ниниан Компер

Работы Ниниана Компера оказали на меня большое влияние. Я горжусь тем, что мне выпала честь быть в числе последних учениц Лондонской школы вышивки, которым довелось работать под его руководством. Ниниан начал разрабатывать узоры для Школы вышивки в 1886 году и продолжал этим заниматься до конца своей жизни (он умер в 1960 г.). Облачения священников, хоругви и покрывала для алтарей создавались ученицами этой школы из тканей, которые изготовляли и красили по его эскизам и описаниям. Так благодаря своему мастерству школа очень скоро приобрела известность.

Ниниан Компер много путешествовал и черпал идеи в живописи и архитектуре. Особенно он любил фламандскую живопись, влияние которой можно заметить в его рисунках и узорах тканей. Для него был очень важен цвет, и поэтому он изо всех сил старался добиться именно того тона и глубины цвета, которые были ему нужны. Он является автором технологии создания красителя особого розовато-лилового оттенка (англ. murrey). Этот восхитительный цвет присутствует во всех его крупных работах. Другой характерной чертой его творчества было то, что фигуры Святых или фигура Девы Марии располагались в так называемом садике. По краю он вышивался швом «кирпичики», а внутри расшивался мелкими красивыми цветами (обычно разных размеров и оттенков), вышитыми шелковым мулине и японской золотой нитью. Если фигура изображалась сидя (как на капюшоне мантии на фото справа), Компер обычно добавлял «пол», который представлял собой симметричный узор, вышитый черным и белым шелком или, как в данном образце, синим и розовато-лиловым шелком и обшитый по краю японским золотом.

Если вы внимательно посмотрите на этот уникальный капюшон, вышитый Сестрами Бетани в 1936 году, вас поразит сложность узора и мастерство, с которым он выполнен. Будучи молодой студенткой художественной школы, я не могла поверить, что такое можно сотворить руками, настолько изделие потрясает сложностью форм и красотой швов. Капюшон был вышит на синем шелковом дамаске, называемом «Святой Николай» (St. Nicholas). По краю он был обшит бахромой из чистого шелка, окрашенной в тон капюшона. Это изделие было и по-прежнему остается для меня самым прекрасным источником вдохновения. Я очень надеюсь, что он также будет вдохновлять и других.

Лик Девы Марии и тело Младенца Христа были вышиты атласной гладью длинными и короткими стежками тремя тонкими, как волос, нитями мулине. Для работы эти нити были аккуратно скручены вместе. Когда требовался более теплый тон, например для щек или губ, использовались две нити телесного цвета и одна нить более теплого оттенка. Глаза выполнялись следующим образом: сначала вышивался зрачок, который затем обшивался по кругу крошечным стежком «назад иголку». Платье было вышито швом «кирпичики». Вы можете заметить, что золотые нити лежат вдоль складок платья, при этом более глубокие складки выполнены более плотными стежками. Внутренняя подкладка мантии была вышита стежком «шеврон» синим мулине, а геральдическая лилия была выполнена тонким японским золотом. Для подушки, вышитой атласной гладью длинными и короткими стежками, использовалось мулине красивого зеленого цвета, который также привлекает взгляд к узкому поясу на талии Девы Марии. Мех горностая на мантии был также вышит атласной гладью длинными и короткими стежками, а черный рисунок – гладью. Нимб Девы Марии был вышит японскими золотыми нитками по подложке.

Капюшон мантии

Фотография публикуется с разрешения Сестер Бетани.

Материалы

Для начала вам нужно ознакомиться с перечнем необходимых материалов и принадлежностей для шитья золотом. Прежде чем приступить к шитью золотом, запаситесь минимальным набором. А золотые и шелковые нитки можно будет приобретать постепенно, в зависимости от потребностей.

Золотые нитки

На заре развития церковной вышивки позолоченные серебряные нитки использовались довольно часто: их можно было легко достать, но стоили они дорого. Сегодня в продаже имеется огромный выбор золотых ниток. Во-первых, это японские золотые нитки – самые драгоценные и восхитительные. Их делают в Японии из тончайших пластин чистого золота, накрученных на шелковые нити. Эти нитки бывают различной толщины – от очень тонких до толстых, и они продаются в мотках (как показано на рис. справа). Японские золотые нитки обладают превосходным качеством и выпускаются различных оттенков – от розоватого до ярко-золотого.

Также в продаже есть нитки, которые имитируют золото, и поэтому получили широкое применение. Эти нитки называют имитацией японского золота. Как и японские золотые нитки, они выпускаются различной толщины и цветов. Они прекрасно подходят для вышивки, стоят намного дешевле, и никогда не тускнеют. Нитки и шнуры «под золото» продаются в катушках в большом ассортименте. Некоторые из образцов показаны на следующей странице. По мере того как вы будете осваивать шитье золотом, пробуйте и экспериментируйте с различными видами золотых ниток. Вы увидите и оцените сами, насколько велика их возможность в создании различных эффектов в вышивке. Работа с этими великолепными нитками принесет вам истинное наслаждение!

При создании образца вышивки я всегда советую своим ученикам использовать две металлические нитки, известные в международной маркировке как Т69 и Т70 (одна – толстая, а другая – тоньше). С этими нитками легче обращаться, если вы – начинающий: они не слишком сильно скользят и хорошо гнутся. Они долго сохраняют свой блеск и тускнеют спустя некоторое время. Когда вы освоите работу с этими нитками, можно будет переходить к имитации японского золота.

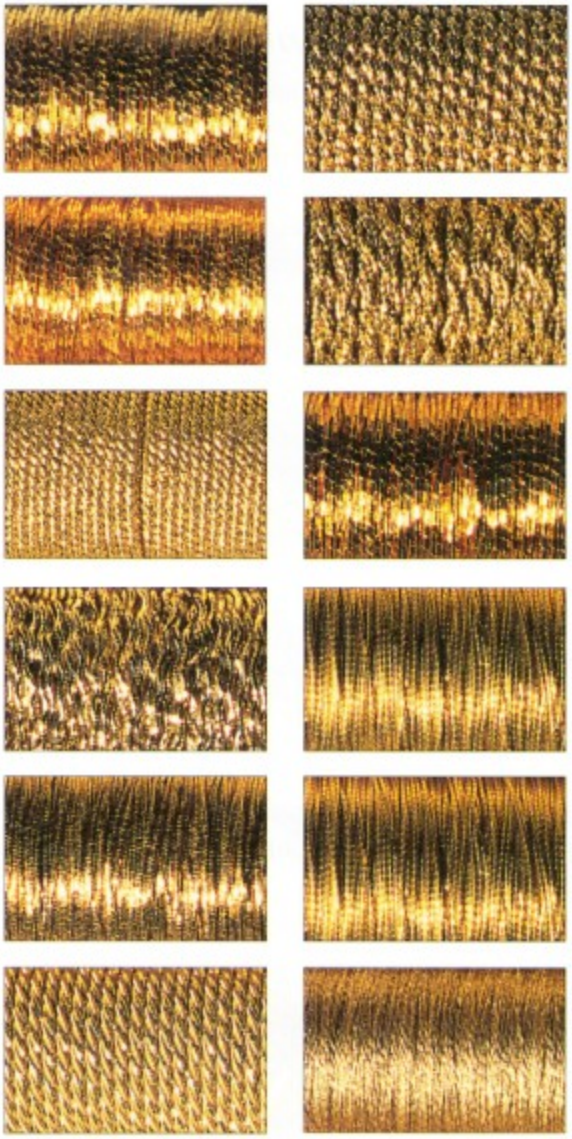
Согласно общему правилу, золотые нитки положено использовать попарно, поэтому важно уметь подбирать нужную толщину. Если заполняемая деталь узора очень крупная

и широкая, используются самые толстые золотые нитки (маркировка К1). Если нужно заполнить или обшить небольшую или изящную фигуру, потребуются более тонкие нитки (маркировка К4 или К5).

При использовании японского золота или его имитации желательно как можно меньше прикасаться к ниткам руками (руки нагреваются, как бы аккуратно вы ни работали!). При работе с японским золотом некоторые предпочитают скатать кусочек войлока, на который затем наматывают нитки. Лично я предпочитаю вытянуть из мотка две нити, с которыми я буду работать, предварительно убедившись, что их длины мне достаточно. Сам моток откладываю в сторону. При работе с имитацией японского золота я использую две катушки, которые надежно закрепляю на раме и отматываю от каждой понемногу по мере необходимости.

Следует сказать несколько слов о серебряных нитках. Настоящие серебряные нитки быстро тускнеют, но в продаже есть большой выбор алюминиевых ниток. Они могут выглядеть слишком холодными, если использовать их отдельно, но в сочетании с другими нитками они смотрятся замечательно и помогают создавать различные тональные эффекты. При хранении золотых и серебряных ниток рекомендуется обернуть коробку бумагой и следить, чтобы нити не окислялись, т. е. не темнели.

Другими имитациями золотых ниток, которые стоит здесь упомянуть, являются жемчужная канитель (pearl purl), граненая канитель (check purl), блестящая граненая канитель (bright check purl), матовая канитель (rough purl), гладкая канитель (smooth purl), золотая крученая нить (gold coloured twist), нить рококо (rococo thread) и золотая тесьма (gold plate). Образцы некоторых из этих ниток показаны ниже. Они бывают золотыми, серебряными, медными, а некоторые виды жемчужной канители изготавливают с добавлением небольшого количества настоящего золота.



Образцы ниток, имитирующие японское золото.

Эти нитки можно нарезать на мелкие кусочки, напоминающие стеклярус различной длины. Жемчужная канитель подойдет в качестве каймы. Золотую тесьму можно нашить на ткань, а затем сверху нашить через определенные промежутки матовую и гладкую канитель, нарезанную в виде стекляруса. Этот прием называется «бурден».

Цветные нитки

Я занимаюсь церковной вышивкой и в своих работах использую большое количество различных ниток. И поскольку я положила в основу книги свой образец вышивки, необходимо рассказать обо всех нитках, которые необходимы для шитья настилом и других видов швов.

Обычно я использую шелковую нить, когда закрепляю золотые нитки, но иногда мне не удается найти шелковую нить подходящего цвета и тогда мне приходится использовать синтетическую: цвет очень важен для изделия! Нитки выпускаются различной толщины и необходимо подобрать нужную для конкретного вида работы.

Для выполнения различных швов, показанных в моем образце, я использовала как мулине из чистого шелка, так и смесовые шелковые нитки для вышивки. Мулине выпускается в мотках на картонке. Каждая нить состоит из шести тонких нитей, для работы используется обычно одна или две. Чистые шелковые скрученные нитки также продаются в мотках. В этом случае я предпочитаю разматывать их и разрезать пополам (так у вас получится нить нужной длины), а затем заплести их в свободную косичку, связав каждый конец ниткой контрастного цвета (желательно указывать номер ниток). Теперь вы сможете вытаскивать нить того номера, который необходим для выполняемой работы. Всегда вытягивайте нить с одного и того же конца косички! Цветовая палитра ниток, имеющихся сейчас в продаже, поражает своим разнообразием.

Скрученные шелковые нитки для вышивки.

Мулине из чистого шелка.

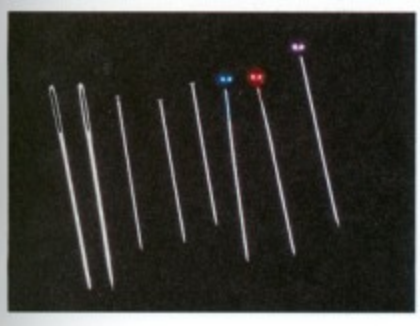
Шелковые нитки, используемые для настила.

Лайка

Лайку изготавливают из настоящей кожи и выпускают различных цветов: бронзового, серебряного и золотого, разных оттенков и фактур. Я предпочитаю использовать ее в небольших количествах. Она бывает разной толщины, предпочтительнее наиболее тонкая.

Иглы и булавки

Для выполнения настила я использую швейные иглы № 9 или 8 в зависимости от толщины ниток, для мулине я использую швейные иглы № 10, 9 или 8 в зависимости от степени требуемой тонкости. У вышивальной иглы большое ушко, и при желании ее тоже можно использовать. Иглы с широким ушком № 14, 16, 18 и 20 применяются для того, чтобы продевать золотые нитки через ткань. Что касается булавок, то вам понадобятся тонкие, прочные стальные булавки; также пригодятся булавки с цветными головками, которые хорошо видны на ткани. Они бывают разной длины и толщины. При работе с лайкой вам потребуется тонкая игла. Я предпочитаю использовать для этого тонкие швейные иглы № 10 (Если швейная игла вам кажется слишком тонкой для нитки, используйте вышивальную иглу № 10.) Для шнурования рамы вам потребуется гобеленовая игла или прочная ковровая игла.



Слева направо: большая игла с закругленным концом, игла с широким ушком, тонкая швейная игла, две стальные булавки, три булавки с цветными головками.

Ткани

Ткани, которые можно использовать для шитья золотом, чрезвычайно разнообразны. Церковную вышивку я выполняю из дамаска из чистого шелка. Некоторые из узоров этих тканей существуют на протяжении многих лет и имеют свое название. Эти ткани красивы на вид и приятны в применении. При нанесении узора на такую ткань важно использовать рисунок фона наилучшим образом: шелк может выгодно подчеркнуть узор вышивки. Это видно на образце, представленном на следующей странице.

Образцы дамаска из чистого шелка, который я часто использую для церковной вышивки.

Этот мешочек для милостыни был сделан на ткани «Красный Виндем» (Red Wymondham), которая эффектно подчеркивает золотую вышивку.

Лен

Вышивку, полностью покрывающую основание, как в примерах на с. 53 и 65, можно выполнять на тонком льне (или на плотном ситце). При работе над изделием, как в данных образцах, нужно учитывать вес золотых ниток и выбирать ткань подходящей тяжести.

Инструменты и принадлежности

Я всегда использую большие **прямоугольные пяльцы**. Эти пяльцы могут быть различной формы и разных размеров в зависимости от вида изделия. На фото справа изображены пяльцы, на которые натянута льняная ткань. На ней начата вышивка, описанная на с. 74.

Вам также понадобится **альбом для рисования**. Возьмите себе за правило записывать идеи и зарисовывать узоры, которые вам понравились. Чем больше коллекция рисунков, тем лучше будете понимать и подмечать причудливость растительных линий (например, как растет цветок, как листья прикрепляются к стеблю, как посажена чашечка, как располагаются лепестки и тычинки), тем реалистичнее и живее будет выглядеть ваша вышивка.

Вам также потребуются:

Акварельные краски, кисти и цветные карандаши: иногда бывает полезно раскрасить эскизы, но когда дело доходит непосредственно до разработки узора, выбор цвета определяется в последнюю очередь.

Наперстки: вам потребуется два. Меня учили надевать два наперстка (так как при работе на пяльцах используются обе руки) на средний палец каждой руки. Это помогает прохождению иглы через ткань и, разумеется, защищает пальцы!

Войлок, веревка, мягкая хлопчатобумажная нить и жесткий картон: для подложки, описанной на с. 42–43.

Ножницы для вышивки, ножницы для золотых ниток и большие ножницы: для разрезания ткани и ниток.

Линейка и сантиметровая лента: для точных измерений.

Маркеры и карандаши: для перевода узора на ткань.

Специальная клеящая лента: для закрепления узора на ткани, перед тем как его перевести.

Угольник или транспортир: для того чтобы выровнять ткань по долевой нити и ровно натянуть ее на пяльцы.

Толстые нитки: для закрепления льняной ткани на пяльцах.

Увеличительное стекло: может понадобиться для работы над мелкими деталями.

Клей ПВА: для завершения работы.

Белые салфетки: для скрепления изделия, после того как оно было закончено.

Шило: для проделывания отверстий в льняной ткани при заправке в пальцы.

Пчелиный воск: для вощения шелковой нити: нить лучше проходит через ткань, на ней не образуются узелки, и она становится более крепкой.

Веревка: для скрепления пялец.

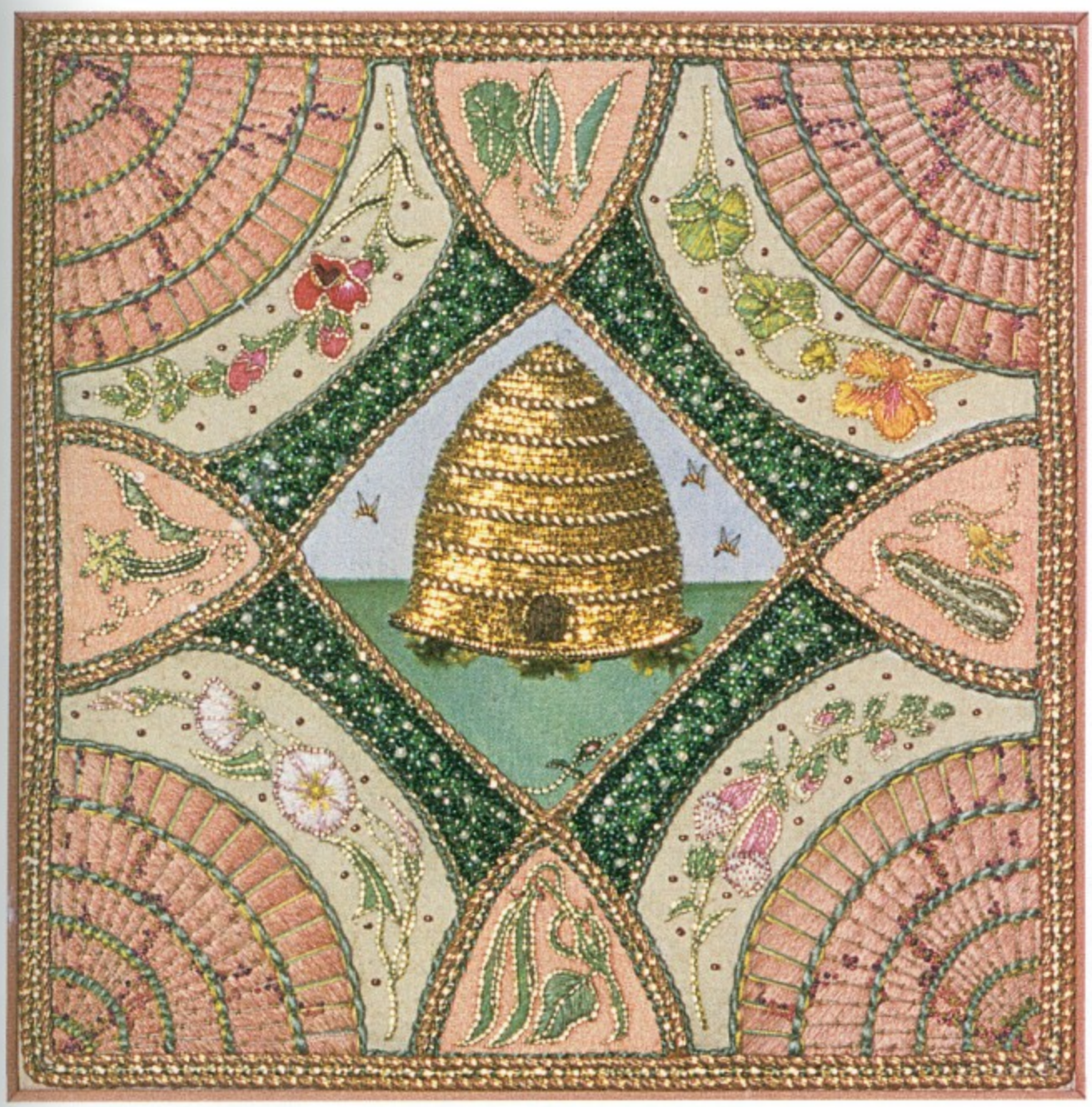
Жиронепроницаемая бумага и калька: для перевода узора на ткань, а также для создания шаблонов для подкладки, лайки и т. д. Жиронепроницаемая бумага мягче и податливее, чем калька, поэтому ее лучше использовать для шаблонов объемных фигур.

Узоры для вышивки

Узор очень важен, так как он является основой любой хорошей вышивки. На с. 18 я уже писала о том, как важно учиться «видеть»: быть наблюдательным и восприимчивым. Нас окружает столько вещей, которые мы не замечаем и не видим по-настоящему! Природные формы в наших садах, здания вокруг нас (неважно, живем мы в городе или в деревне), фрукты и овощи, которые мы готовим каждый день – все это может стать источником вдохновения! Важно иметь при себе альбом, чтобы можно было записать свои идеи. Даже если вы не очень хорошо рисуете, запишите то, что привлекло ваше внимание. В дальнейшем ваши записи и зарисовки послужат материалом, из которого будете черпать свои идеи. Полезно также собирать в альбом различные вырезки и картинки.

Часто во время работы над конкретной вышивкой я предпочитаю пофантазировать. Например, я хочу изобразить кучу осенних листьев. Я беру рабочий лист и рисую сначала эту кучу осенних листьев; затем я рисую тень, которую отбрасывает куча; затем я прорисовываю отдельные листья – каждый из них имеет разную форму, разные контуры и узоры прожилок. К этому времени я уже начинаю понимать строение форм – как одна линия соотносится с другой. Затем я могу нарисовать один лист рядом с другим и один частично заходящим на другой. Теперь я смотрю, какой узор образуется на листе, и решаю, должен ли он быть плоским или же лучше сделать поверхность немного выпуклой. Теперь я рисую квадрат, овал или круг, куда помещаю получившийся узор, при этом он может заходить за края выбранного контура. Это создаст совершенной иной эффект, поскольку в этом случае фон узора тоже становится важным элементом.

По мере накопления опыта шитья золотом, у вас будут возникать различные идеи и варианты их воплощения. Мне нравится работать именно таким образом, потому что никогда не знаешь, что в итоге получится! Когда вам удастся остановить выбор на готовом узоре или создать его самостоятельно, продумайте цветовую гамму и лишь затем решите где и какие виды швов вы используете.



Пчелиный рай

На создание этого узора меня вдохновил сад-патио. Углы напоминают вымощенные камнем площадки, а участки, вышитые бисером, – изгороди, которые разделяют основные части сада. На каждом «песочном» участке я поместила цветы: вьюнок, львиный зев, наперстянки и настурцию. На розовых участках я вышила овощи: горошек, бобы, цуккини и кабачок. Цветы всех этих растений очень любят пчелы. Ситцевая ткань, которая служит фоном для улья, раскрашена акварелью, пчелы вышиты, а сам улей выполнен швом «кирпичики» с использованием шнура.

Образец вышивки

Образец вышивки, который лег в основу этой книги, я начала создавать несколько лет назад, в качестве учебного пособия. Мне показалось, что это будет наилучшим способом продемонстрировать своим ученикам, как выполняются различные стежки, которые им предстояло освоить. После этого они все приступили к созданию собственных образцов. Они научились правильно собирать пяльцы, подготавливать льняную или ситцевую ткань и натягивать ее на раму, прикреплять кусок ткани, перед тем как приступить к выполнению швов. Все эти знания и умения необходимы для каждой вышивальщицы. Изучение швов было разбито на простые этапы: вы заметите, что для всех швов, образующих рамку-квадрат, были выбраны фигуры вытянутой формы (одни у́же, другие шире). Это было сделано намеренно, так как прямые линии являются основными в шитье золотом и выполнять их намного сложнее, чем изгибы! Для выполнения настила требуется больше места, чем для глади (поскольку это заполняющий стежок), поэтому была выбрана более широкая фигура. Я предложила своим ученикам вышить каждым швом по две фигуры, первую – для того чтобы получить первое представление об этом шве, а вторую – чтобы «уловить ритм шва», когда выполнять его станет немного легче.

После того как ученики научились собирать и заправлять пяльцы, я предложила им продумать расположение фигур на ткани. Более крупные фигуры были размещены по углам, при этом между каждым прямоугольником было оставлено одинаковое расстояние, и был учтен припуск на кайму. Мои прямоугольники были длиной 6 см и шириной 4 см, расстояние между ними было 1 см. Узкие прямоугольники были 6 см длиной и 1 см шириной. На этом этапе мы также обсудили цвет: это было важно, так как каждый человек имеет собственные цветовые предпочтения. Я попросила учеников выполнить основные швы в тех цветах, которые они выбрали, и таким образом, каждый образец приобрел индивидуальный характер. По мере продвижения работы на образцах появлялись различные фигуры и узоры. Наконец, я попросила учеников выполнить в центре любой узор на их выбор, используя при этом все швы, которые они успели освоить. Эти образцы стали прекрасным учебным материалом и в то же время просто красивыми изделиями.

Несколько лет назад меня попросили представить на выставке все образцы, выполненные в округе Ратланда. Получилась великолепная коллекция, в которой каждое изделие было не похоже на другое. А для меня это была еще одна возможность вспомнить каждого своего ученика. На следующих страницах я подробно описала процесс выполнения каждого шва. Вы сможете научиться выполнять любой из этих швов и получите возможность создать собственный образец.

Законченный образец вышивки

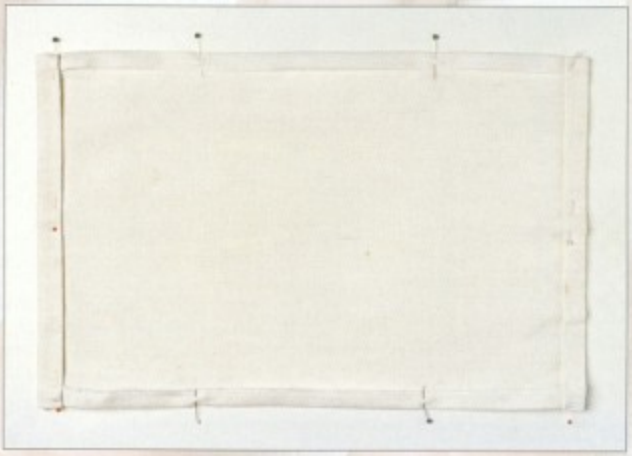
Я выполнила образец на кремовой парче, которая называется «Святой Николай» (St. Nicholas). Эта шелковая ткань придает изделию роскошный вид и блеск.

Начало работы

Перед тем как приступить к работе, нарисуйте узор на бумаге. По этому рисунку вы будете проверять правильность выполнения узора, а также сможете определить необходимый вам размер пялец и размер фоновой ткани. Как правило, вам нужно будет оставить по 10 см с каждой стороны узора, плюс 8 см на подгиб по ширине и еще 2 см по высоте.

Подготовка ткани

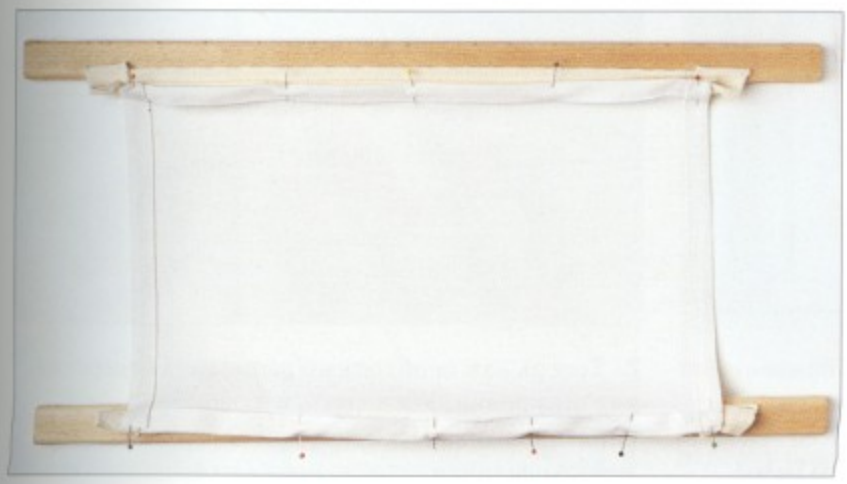
Для того чтобы определить ширину и высоту ткани, сначала измерьте ширину вашего узора, добавьте 10 см (для дополнительного пространства вокруг узора) и еще 8 см на подгиб (по 4 см с каждой стороны для кулисок, в которые вы будете продевать веревку). Чтобы определить высоту ткани, измерьте высоту узора, добавьте 10 см и еще 2 см на подгиб (т. е. по 1 см сверху и снизу). Теперь у вас должно получиться основание нужного размера.



1. Выкроите по долевой кусок льняной или ситцевой ткани нужного размера. Согните ткань пополам по долевой нити и отметьте центр сверху и снизу ткани цветной ниткой. Положив ткань изнаночной стороной вверх, подверните нижний и верхний края ткани (по долевой) на 1 см и сколите сгиб булавкой (прикалывайте острием внутрь изделия, как показано на фото: так ткань будет лучше лежать). Подверните по бокам 4 см и согните дважды: это двойная складка будет служить кулиской для веревки.

2. Раскройте боковые припуски и положите кусок веревки под складки. Это делается для укрепления боковых краев, перед тем как прикрепить их к раме. Прострочите на машине или на руках швом «назад иголкой».

Как заправить ткань в пяльцы



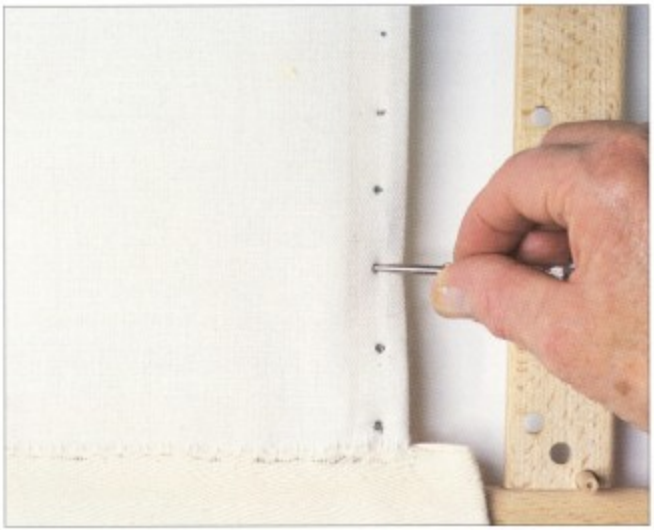
3. Отметьте цветной ниткой центр тесьмы на обеих рейках. Приколите верхний край ткани к рейке, совмещая центры. Ткань необходимо натянуть немного выше середины тесьмы, чтобы у вас было ровное и тугое натяжение. Приколите ткань к рейке по краям и затем сколите в промежутках. Вы заметите, что с обеих сторон у вас останется *по 2 см свободной тесьмы.* Это сделано для того, чтобы между краем ткани и вертикальной рейкой оставалось расстояние, и вы могли туго натянуть веревку. Точно так же приколите нижний край ткани к тесьме нижней рейки.

4. Пришейте ткань к тесьме в центре, а затем по краям (так как края особенно уязвимы для шнуровки). Используйте иглу № 8 и толстую нитку.

5. Вернитесь к центру и пришейте оставшуюся ткань к тесьме стежком «елочка». Прошейте до конца, затем прошейте от другого края до центра. Повторите то же самое в нижней части.

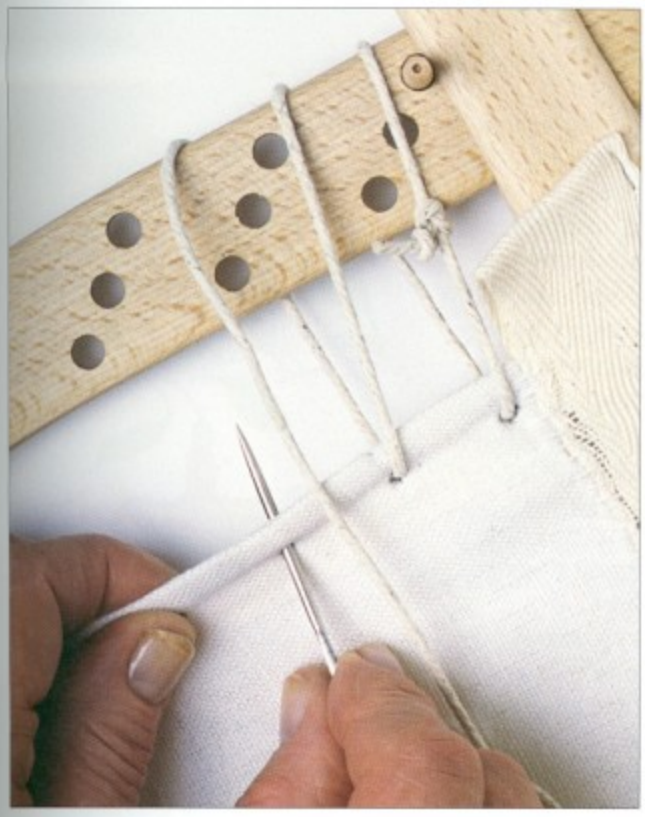
6. Соедините вертикальные рейки с горизонтальными и закрепите их деревянными гвоздями. Убедитесь, что гвозди располагаются в одинаковых местах с каждой стороны рамы и что ткань натянуто туго и ровно.

7. Теперь вам необходимо разметить отверстия для шнуровки. Убедитесь, что веревка хорошо спрятана в швы. При помощи карандаша и линейки сделайте первую метку в середине одного из боковых швов, прямо под лентой. Затем наметьте остальные отверстия с интервалом 2,5 см. Повторите с другой стороны.

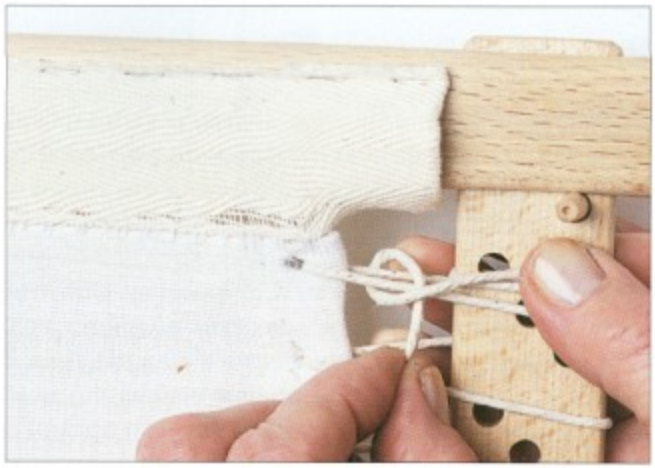


8. Проделайте отверстия в каждой метке при помощи шила. Будьте осторожны, чтобы не проколоть веревку внутри кулиски.

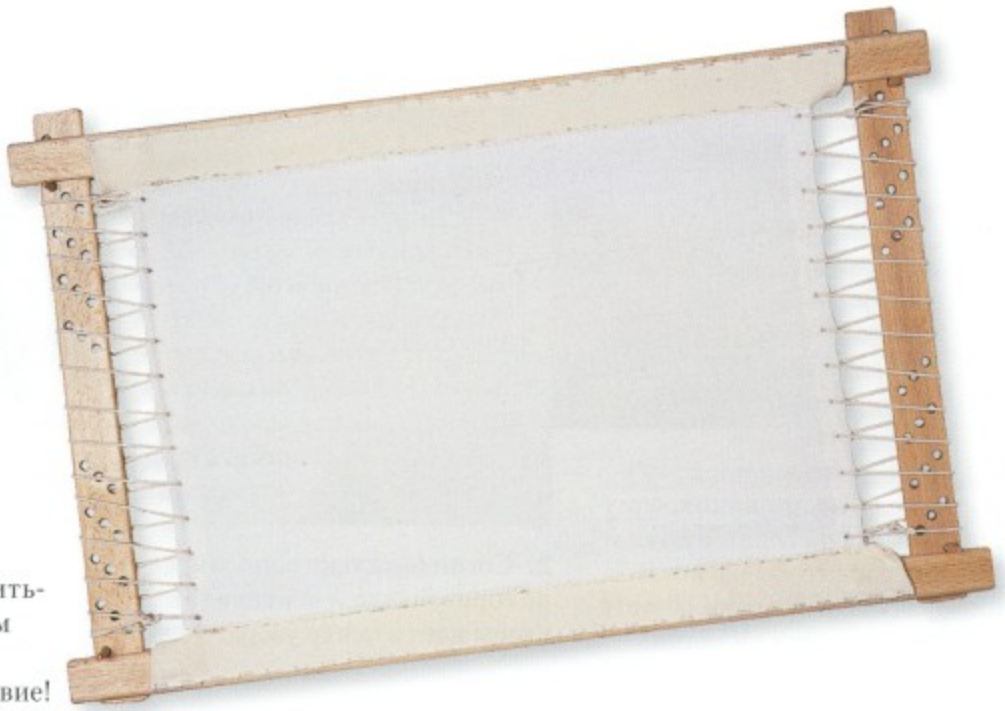
9. Отрежьте кусок веревки в 5 раз длиннее высоты ткани и завяжите на одном конце рейки. Закрепите этот конец веревки вокруг левой рейки вверху и потяните наружу.



10. При помощи толстой иглы проденьте веревку через первое отверстие в ткани с лицевой стороны на изнаночную. Затем заведите веревку за рейку, накиньте снова на рейку и проденьте ее в следующее отверстие.



11. Продолжайте туго и ровно натягивать веревку вокруг рейки, проверяя, чтобы ткань была натянута равномерно и параллельно рейке. Когда одна сторона будет зашнурована, переходите к другой стороне, а затем отрегулируйте натяжение с обеих сторон, так чтобы промежутки между тканью и рейкой были заполнены веревкой в равной степени. Когда вы добьетесь нужного натяжения, дважды обмотайте веревку вокруг рейки и закрепите концы.



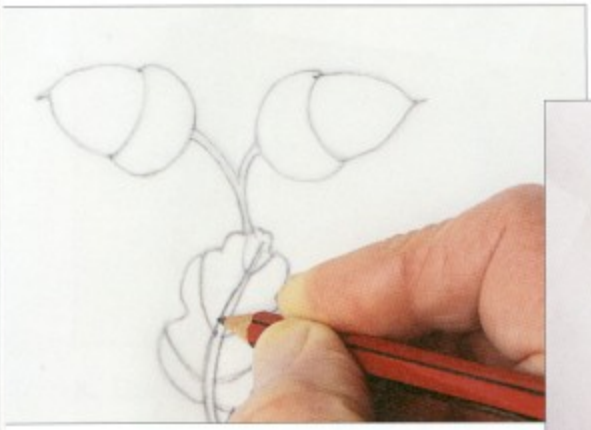
12. У вас должна получиться рама с туго натянутым основанием, на котором работать одно удовольствие!

Перевод узора на ткань

Существует четыре способа перевода узора на ткань: при помощи подсветки снизу; наметки; угольного порошка; специальной копирки (которая помещается между рисунком и тканью).

Угольный порошок применяется уже многие годы и позволяет получить точную копию рисунка, хотя сейчас многие предпочитают использовать подсветку или наметку. Оба эти способа описаны ниже. Угольный порошок идеально подойдет, если вы не собираетесь вносить никаких изменений в ваш рисунок. Переведите узор на кальку, поместите ее на ровное основание из войлока и при помощи тонкой иглы (держите ее строго прямо) сделайте проколы по всему контуру узора через одинаковые промежутки (2 мм). Делайте проколы точно в нужно месте. Придерживайте кальку рукой или приколите углы кальки иголками (от них не остаются заметных следов в отличие от булавок), и при помощи войлочного валика нанесите угольный порошок на контуры рисунка. Аккуратно уберите кальку, так чтобы не смазать контур, затем смешайте на палитре акварельные краски в равном количестве и при помощи тонкой акварельной кисточки прорисуйте контуры длинными мазками. Используйте черную и белую краски в зависимости от цвета фона. Угольный порошок выпускается двух цветов – черного и белого, и его можно приобрести в художественных магазинах.

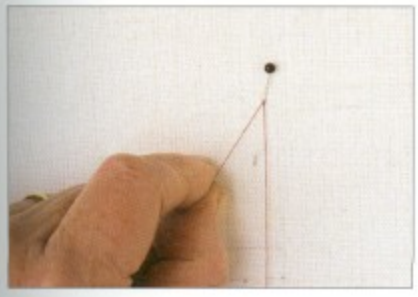
Перевод узора при помощи подсветки



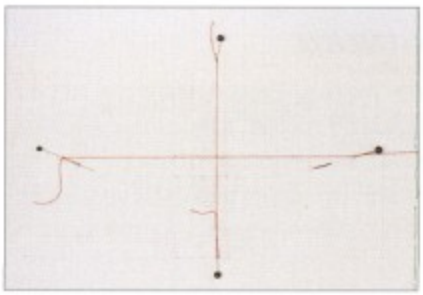
1. Переведите узор на кальку. Всегда делайте две копии: одну для перевода на ткань, а другую, для того чтобы вы могли проверять по ней правильность выполнения узора на ткани.

2. Согните кальку пополам по горизонтали и вертикали, чтобы найти центр узора.

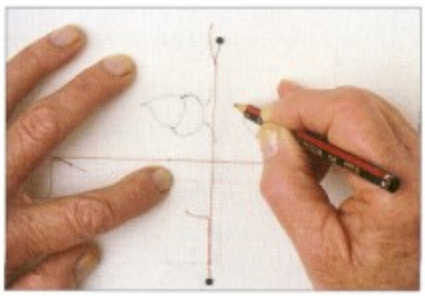
3. Для того чтобы определить центр ткани, сначала положите линейку под прямым углом поперек верхней части ткани и отметьте центральную точку булавкой.



4. Завяжите вокруг булавки нитку контрастного цвета.



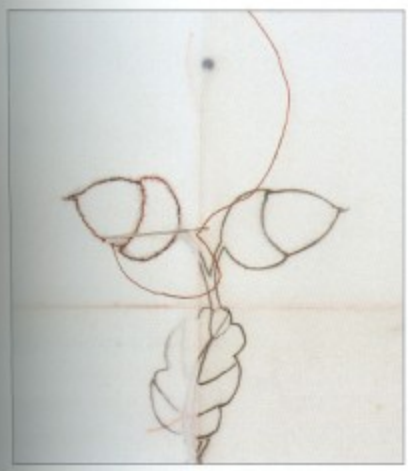
5. Выполните ту же процедуру внизу ткани, закрепив нитку вокруг нижней булавки. Точно так же измерьте и отметьте центральную линию по ширине ткани. При помощи транспортира проверьте, что обе нитки лежат абсолютно прямо.



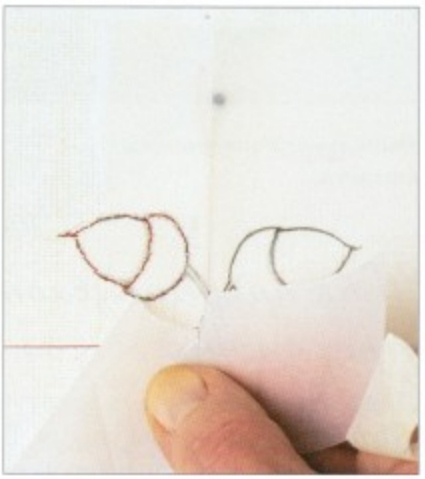
6. Прикрепите кальку с узором под тканью при помощи специальной клеящей ленты. Совместите линии сгибов на кальке с нитками на ткани. Положите ткань и кальку на ящик с подсветкой и переведите узор карандашом Н или НВ или маркером.

Перевод узора при помощи наметки

Узор переносится на ткань мелким наметочным швом. Его можно оставить и вышивать поверх него. Можно прорисовать контур рисунка остро заточенным карандашом, а наметку удалить.



1. Поместите кальку с узором поверх ткани и совместите центральные линии, как в предыдущем случае. Если вам нужно закрепить кальку, приколите ее по углам иголками (они не оставляют следов). Прошейте по контуру узора мелкими стежками швом «назад иголку», используя вышивальную иглу № 9 и обычные швейные хлопчатобумажные нитки. Используйте нитку того цвета, которым вы собираетесь вышивать, чтобы в дальнейшем наметка не просвечивала сквозь вышивку.

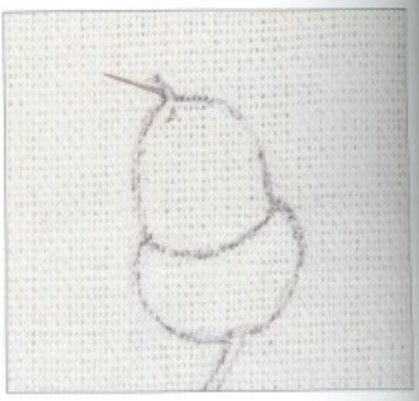


2. После того как вы прометаете весь контур, аккуратно оторвите кальку, оставляя стежки на ткани. Начинайте отрывать по краю рисунка, а затем удалите бумагу внутри узора.

Закрепление начала нитки

Завяжите маленький узелок на конце нитки. Выведите иглу через ткань на лицевую сторону в том месте, где начнете вышивку, имея в виду, что в дальнейшем оно закроется вышивкой. Выведите иглу на изнанку, так чтобы получился крошечный закрепительный стежок, затем снова выведите иглу на лицо. Теперь можно приступать к вышивке.

При прокладывании стежков, которые позже нужно будет удалить, оставляйте узелок на лицевой стороне ткани. Чтобы удалить стежки, вам просто нужно будет срезать узелок и выдернуть нитки.



Закрепление начала нитки.

Закрепление конца нитки

Выведите иглу на лицевую сторону рядом с тем местом, где вы закончили вышивать, но которое потом будет спрятано под вышивкой. Проденьте иглу обратно, чтобы получился маленький стежок. Выведите иглу снова наружу и обрежьте нитку. Всегда обрезайте нитку с лицевой стороны ткани!

Выполнение завершающего стежка.

Обрезание нитки.

Как продеть золотую нитку через ткань

Для того чтобы продеть золотую нить через ткань, всегда используйте иглу с широким ушком. Введите иглу в ткань наполовину вертикально, как показано на фото. Вденьте в иглу золотую нитку, затем проденьте нитку через ткань. Оставьте хвостик длиной примерно 1 см с изнаночной стороны ткани.

Продевание золотой нитки через ткань.

Осень

Это изделие является частью целой серии вышивок, на каждой из которых изображено дерево в разное время года. Ствол дерева вышит более плотными стежками в середине, чтобы оно выглядело рельефно, а яблоки вышиты на войлочной подложке гладью (было использовано мулине терракотового цвета). Листья вырезаны из войлока различных оттенков оранжевого, желтого и красных цветов, фон – ситцевая ткань, раскрашенная красками. Сад на каждой картинке выглядит по-разному, нитки, собранные в кисточки, изображают траву и упавшие на землю яблоки.

Зима

Публикуется с разрешения Джулиан Эмми.

Дерево вышито на ситцевой ткани, раскрашенной акварелью. Середина ствола была сделана на подложке, как в Осени. *Ствол и ветки вышиты швом «кирпичики». В местах, где падает лунный свет, была добавлена серебряная нить.*

Весна

Это дерево точно такое же, что и в Зиме *и* Осени, *но для того чтобы подчеркнуть, что это весна, я добавила цветов в виде бисера различных оттенков розового, а листья вырезала из зеленого войлока.*

Виды швов

На следующих страницах я описала все виды швов, представленные в моем образце, выполненном на льняной ткани. Узор вышивки составлен из простых фигур. В центре изделия я расположила небольшой узор, который объединяет все описанные швы. В конце книги я поместила вышивку *Желуди*, чтобы продемонстрировать вам, как можно комбинировать различные цвета и швы и какие замечательные эффекты можно получить при этом.

Шитье золотом – прекрасный вид искусства, требующий, однако, высокого уровня мастерства и большой концентрации внимания. Но удовольствие, которое можно получить при овладении приемами и создании собственного узора, тоже велико. Поскольку я занималась церковной вышивкой, я сочетаю шитье золотом и вышивку по шелку, использую цветные шелковые ткани, которые дополняют и подчеркивают роскошь золота. Рельефная гладь, выполняемая на подложке, – прекрасный способ придать изделию объем и заставить золотые нити сверкать еще больше. Поэтому я включила в эту книгу главу про подложку и вышила несколько стежков на рельефной основе.

При работе с золотыми нитками важно правильно продевать их через ткань (см. с. 30). Никогда не продевайте все нити вместе, после того как вы закончили изделие, иначе вы лишитесь возможности получить красивый узор. Например, на с. 47 изображен лист, вышитый гладью и настилом. Вы увидите, что при выполнении этого узора золотые нитки были продеты по очереди сверху и снизу листа. В результате получился лист красиво очерченной формы с заостренными концами.

Внимание деталям важно уделять на протяжении всей работы – стежки должны быть аккуратными и плотными, а при вышивке прямых линий, они должны быть параллельными и располагаться на равных промежутках друг от друга. Уделите достаточно времени практике этих приемов и доведите их до совершенства, и тогда вы сможете создать собственное изделие, а также познать все многообразие золотых, шелковых ниток и тканей.

Настил

Настил – это очень старый вид вышивки. Он используется, когда нужно заполнить некоторую площадь и сделать это быстро (см. с. 48–49). В прошлом, если клиент заказывал хоругвь с определенным рисунком, но считал, что цена работы слишком высока, вышивальщица должна была использовать более быстрые приемы, возможно, с применением аппликации или стежков, которые позволяли быстро заполнять большие участки. Именно тогда и применялся настил!

Настил – это поверхностный застилающий шов, о чем говорит его название. Первый стежок выполняется сверху вниз, а следующий – снизу вверх, при этом между стежками не должно быть промежутков. Таким образом заполняется вся фигура. Используйте прочные нитки. Идеально подойдет мулине. Я обычно работаю с ниткой длиной 46 см – если нитка будет длиннее, она быстро износится. В моем образце я использовала две нитки вместе, чтобы плотнее закрыть ткань.

Завершив первый этап настила, вы поймете, что получившиеся стежки цепляются при малейшем прикосновении, поэтому необходимо их закрепить. Закрепляющие стежки выполняются слева направо, при этом рабочая нить перемещается под тканью (см. шаг 2). Шелковые нитки для закрепления могут быть различной толщины, но я использовала тонкие нитки контрастного цвета.

Клубника в образце вышита настилом, нитки сверху были закреплены решеткой, а на каждом пересечении был вышит стежок желтой нитью.

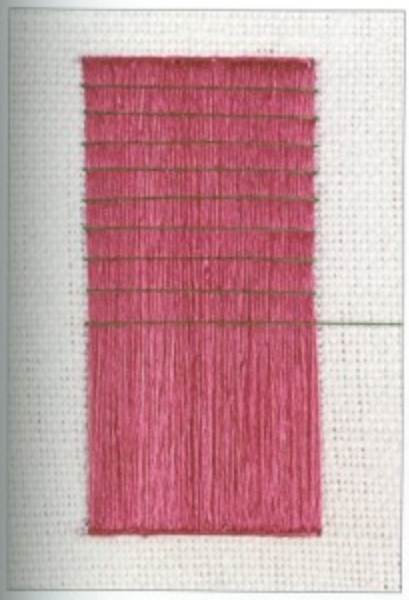
Прямоугольник вышит настилом, который затем был закреплен стежком «решетка», а по краям добавлена золотая кайма.
Фрагмент работы Пчелиный рай *(см. с. 21). Настил был закреплен через определенный промежуток, чтобы создать эффект садовой плитки. «Песочные» участки были раскрашены акварелью, также я добавила бусинки вокруг цветков настурции, которые были вышиты желто-оранжевым шелковым мулине и обшиты золотом.*

Вначале нарисуйте на ткани прямоугольную фигуру, размеры которой, скажем, 5 х 2,5 см.

1. Возьмите две нити шелкового мулине и швейную иглу № 8, завяжите узелок и выполните маленький стежок, чтобы закрепить нитки. Выведите иголку наружу в верхнем левом углу прямоугольника. Выполните первый вертикальный стежок, воткнув иголку в нижний левый угол, убедившись, что нитка лежит параллельно вертикальному краю фигуры. Выведите иголку наружу рядом. Сделайте следующий вертикальный стежок, но уже снизу вверх так, чтобы он как можно ближе лежал к предыдущему. Продолжайте выполнять ровные, плотные стежки, пока не заполните таким образом весь прямоугольник. На лицевой стороне вышивки получился заполненный настилом прямоугольник, а с изнаночной – две горизонтальные линии коротких стежков.

Совет

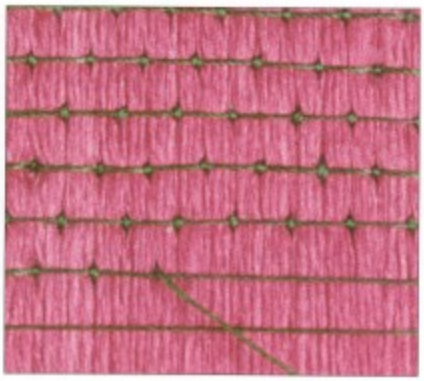
При заполнении некоторого замкнутого участка вышивки, всегда вводите и выводите иголку за контуром рисунка так, чтобы он в дальнейшем закрылся вышивкой.



2. Далее тонкой шелковой ниткой выполняйте параллельные закрепительные стежки поперек фигуры слева направо на расстоянии примерно 3 мм друг от друга. Проложите первый стежок вдоль верхнего края прямоугольника и продвигайтесь к нижнему краю, перемещая нитку под тканью.

Совет

Чтобы фигура имела аккуратный и законченный вид, проложите шелковые нитки того же цвета, что и вышивка, вдоль верхнего и нижнего краев фигуры, как показано в шаге 2.



3. Используя ту же иглу и нить, выполните шов «кирпичики» (см. с. 50–53), закрепляя поперечные нити. Выполняйте стежки-закрепки мелкими и аккуратными. Оставляйте между стежками расстояние примерно 3 мм. Начинайте вышивать в левом верхнем углу прямоугольника и заканчивайте в правом нижнем углу.

Золотая кайма

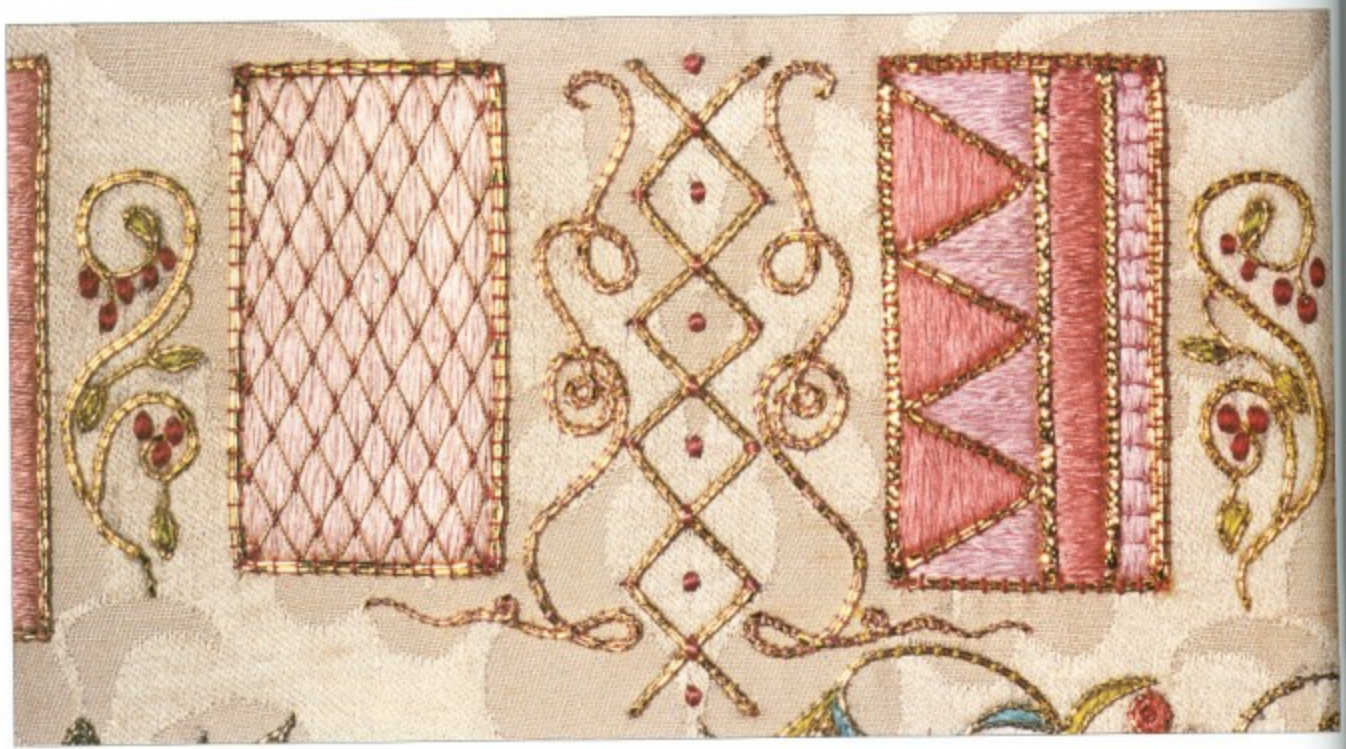
Золотая кайма – это способ пришивания золотых ниток к ткани при помощи другой нитки. В данном случае, чтобы обшить прямоугольник на с. 37, я использовала имитацию японского золота и нитки из чистого шелка для закрепительных стежков.

Традиционно, золотые нитки пришиваются попарно, так как это придает изделию законченный и солидный вид. К тому же при работе с двумя нитями, их продевают сквозь ткань в углу фигуры в разных точках, что придает фигуре красивую форму. Обработка углов показана на с. 39–40. Я всегда стараюсь работать, оставляя одну или обе золотые нити на катушке, а не отрезать от нее кусок нужной длины. Так экономичнее и нитки меньше портятся.

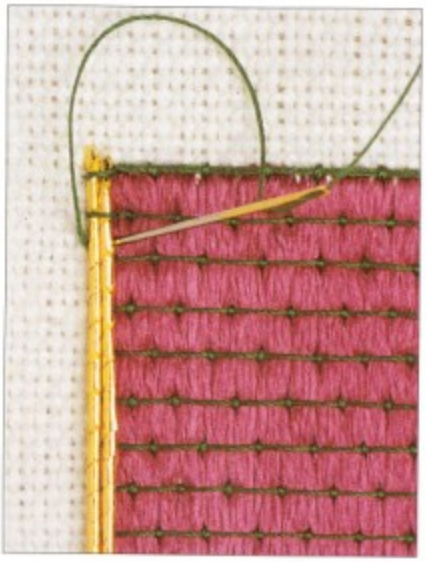
Расстояние между закрепительными стежками зависит от стиля и текстуры, которые вы хотите создать в вашем изделии. Важно, чтобы стежки были ровными, затянутыми, но не слишком тугими, чтобы золотые нити не переламывались, а лежали свободно и гладко.

Закрепительные стежки обычно выполняются поперек золотой нити, но если вам необходимо сделать диагональный стежок, чтобы обогнуть угол, крепко держите шелковую нитку с обратной стороны пялец, а золотые нитки туго натяните, когда будете их загибать, чтобы угол получился острым (см. шаги 3 и 4 на с. 39). Чтобы внутренняя часть золотой нити была равномерно закрыта стежками, слегка скручивайте ее. Так же поступайте, если используете настоящие японские золотые нитки.

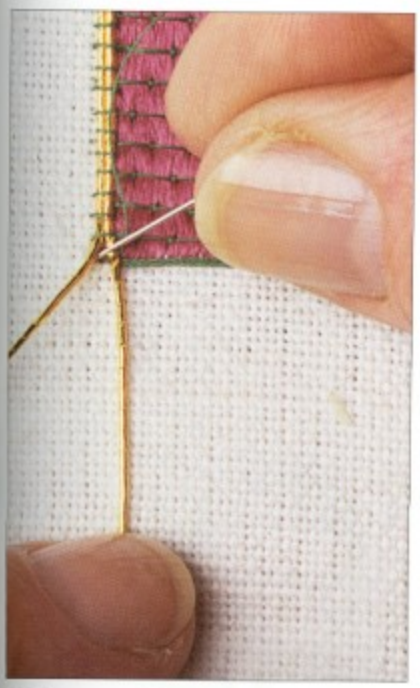
В данном случае золотые нитки закреплены цветным шелком. Прямоугольник был вышит гладью длинными и короткими стежками (см. с.48) шелковым мулине, сверху была вышита решетка металлизированной ниткой. Фигуры внутри прямоугольника справа заполнены гладью на подложке.



1. Отрежьте нитку длиной, равной периметру прямоугольника плюс еще один 1 см. Вденьте в иглу с широким ушком золотую нить и проденьте ее через ткань прямо над верхним левым углом прямоугольника, так чтобы она прилегала к левому краю фигуры. Проденьте вторую золотую нить слева от первой нити, чуть выше нее. Оставьте эту нить на катушке. Нет необходимости закреплять нитки с изнаночной стороны вышивки, так как они будут держаться благодаря закрепительным стежкам.

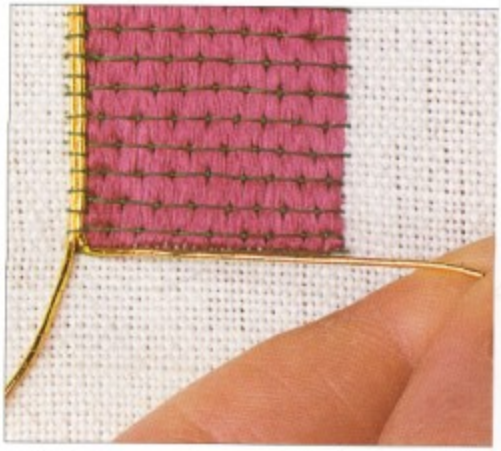


2. Используя шелковую нить контрастного цвета и швейную иглу № 9, закрепите обе золотые нити на ткани. Помните, что стежки должны лежать прямо и на равном расстоянии друг от друга. Во время работы плотно прижимайте золотые нитки к ткани. Не забывайте слегка скручивать их, чтобы внутренняя часть нити не была видна.

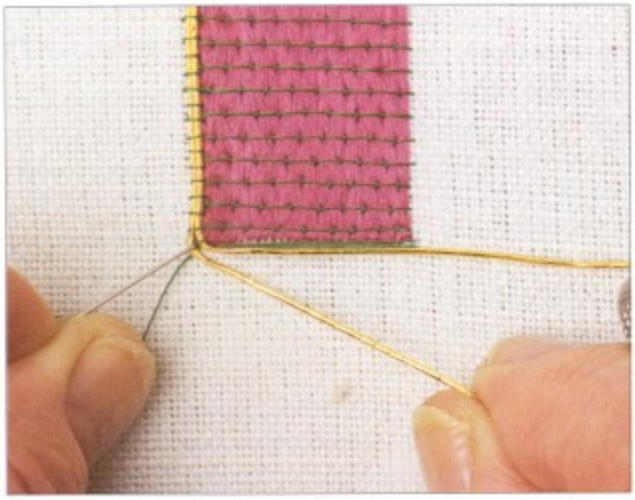


3. *Когда дойдете до первого* угла, натяните внутреннюю золотую нитку и закрепите ее мелким диагональным стежком в направлении справа налево.

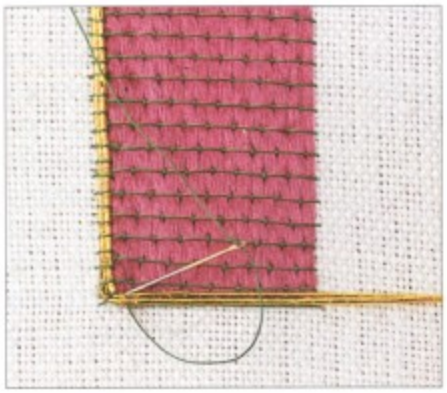
4. *Чтобы получился заостренный* угол, загните внутреннюю нить к себе и туго натяните ее.



5. *Проложите* внутреннюю золотую нить вдоль горизонтального края прямоугольника.



6. Закрепите угол наружной нити, проложив маленький диагональный стежок от внешнего края к внутреннему. Когда будете выполнять этот стежок, натяните нить в том направлении, в котором она должна лечь.



7. Положите обе нити вдоль нижнего края прямоугольника. Туго натяните их и убедитесь, что угол получился прямой и заостренный. Закрепите обе золотые нитки стежками.

8. Продолжайте обшивать прямоугольник и завершите окантовку, продев золотые нити обратно через ткань в том месте, где вы начали их прокладывать (верхний левый угол). Совместите конец и начало нитей. В конце закрепите каждую нить по отдельности в углу диагональным стежком. Сначала закрепите внутреннюю нить, проложив стежок изнутри наружу, а затем закрепите наружную нить в обратном направлении.

Шитье на подложке

Чтобы придать узору выпуклость, можно вышить некоторые его части на подложке. Объем придаст изделию роскошную текстуру. Существует четыре вида подложки, каждая из которых позволяет создавать различный эффект. Подложки из мулине или хлопчатобумажных ниток, описанные ниже, придают вышивке более округлую форму, в то время как картонная подложка, показанная на следующей странице, придает более четкие и острые края. Из мулине получается более тонкая подложка, чем из хлопчатобумажных ниток.

Если вам необходим более выпуклый рельеф, используется подложка из войлока. Здесь я выполнила подложку из войлока только из двух слоев. Но можно сделать больше слоев, если вам нужен больший объем. Важно, чтобы вы могли располагать слои войлока в нужном порядке (всегда помещайте самый большой кусок наверх).

Подложка из шелкового мулине

Этот вид подложки создается при помощи длинных стежков, прокладываемых по всей длине фигуры, которую необходимо заполнить. Используйте шелковое мулине в две нити и чередуйте длинные и более короткие стежки. По краям фигуры оставьте узкую кайму (2 мм) не прошитой, чтобы вышивка имела округлую форму.

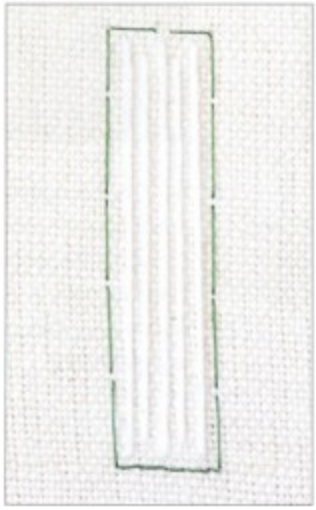
Подложка из шелкового мулине.

Совет

При создании подложки из стежков всегда прокладывайте их в направлении, перпендикулярном направлению стежков вышивки или золотых нитей.

Подложка из хлопчатобумажных ниток

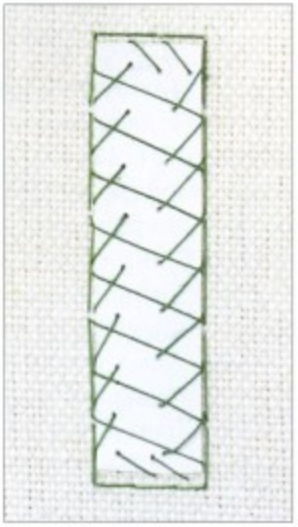
Этот вид подложки выполняется точно так же, как предыдущий вариант, но при этом используются толстые, мягкие хлопчатобумажные нитки. Они создают более выраженный рельеф.



Подложка из хлопчтобумажных ниток.

Картонная подложка

Картонная подложка используется, когда края фигуры необходимо сделать четкими и более острыми. Кусок картона вырезается по размеру фигуры и пришивается поперек крупными косыми стежками. Затем прокладываются более мелкие стежки по краям, при этом игла выводится наружу через ткань и вводится обратно через картон. Используйте иглу № 8 и тонкие нитки.



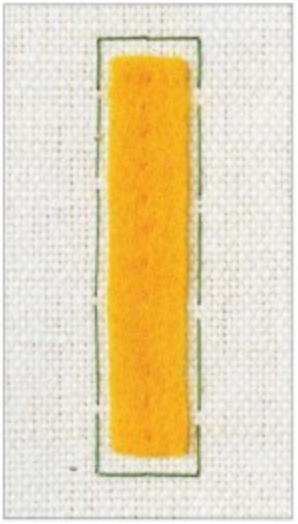
Подложка из картона.

> *Совет*
>
> Всегда выводите иглу на изнанку через картон, а не наоборот, так как это может повредить подложку.

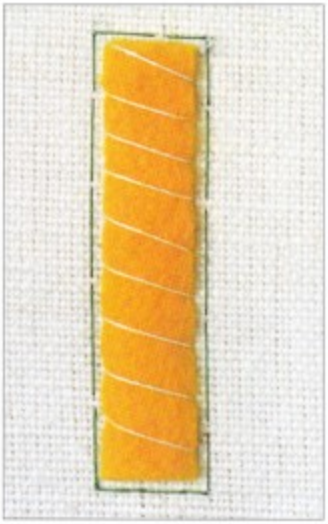
Подложка из войлока

Для того чтобы сделать подложку прямоугольной формы, вырежьте первый слой войлока размером примерно на 2 мм меньше с каждой стороны, чем фигура, которую будете вышивать. Прикрепите кусочек войлока к ткани швом «вперед иголку», выполненным по контуру.

Вырежьте второй слой войлока примерно на 1 мм меньше, чем фигура. Он будет покрывать первый слой и не выходить за границы фигуры. Закрепите войлок диагональными стежками (как показано на рисунке справа). Далее пришейте подложку к ткани мелкими косыми стежками через край. Они меньше повреждают войлок, чем стежки, проложенные под прямым углом к краю. Всегда выполняйте стежки от края к центру подложки, т. е. вводите иглу через войлок и выводите ее на лицо через ткань! Иначе войлок будет смещаться.

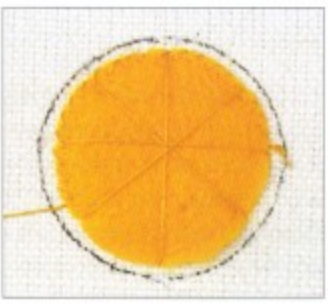


Закрепление первого слоя войлока при помощи косых стежков.



Закрепление второго слоя войлока диагональными стежками.

Если нужно придать объем кружочку, закрепите второй слой войлока пересекающимися стежками (как спицы колеса велосипеда), затем проложите косые стежки по краю.



Подложка для фигуры круглой формы.

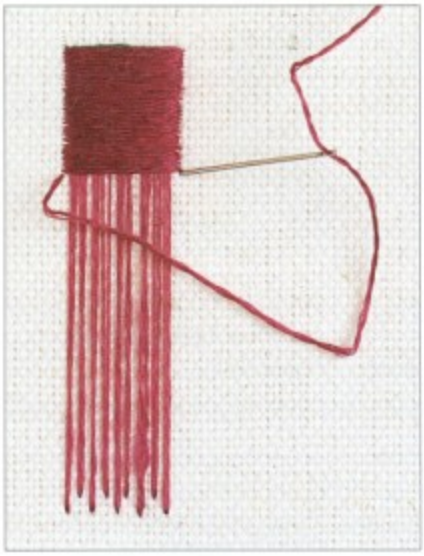
Гладь

Гладь – это красивый шов, он делает любую вышивку роскошной, добавляет ей блеска. Гладь почти всегда выполняется на подложке, чтобы она выделялась на фоне (см. с. 42–43). Сам шов непрерывный и выполняется от одной стороны фигуры к другой. Прокладывайте стежки глади равномерно, вводя и выводя иглу с нитью с одной и той же стороны. Таким образом, стежок получится тугим и гладким. Это придаст вышивке красивый блеск.

Нельзя вышивать гладью на крупных участках, поскольку поверхность не будет достаточно тугой, и нитки быстро износятся. Ниже вы увидите, что я использовала подложку из шелкового мулине: она идеально подойдет, если вы не хотите делать вышивку слишком рельефной. Вы можете сделать войлочную подложку, если необходим больший объем, и картонную подложку, если хотите сделать края острыми.

Вначале нарисуйте прямоугольник размером 1 х 5 см и заполните его подложкой из шелкового мулине того же цвета, что вы собираетесь использовать для глади (см. с. 42).

Фрагмент образца. Гладь, выполненная на подложке из шелкового мулине.



1. Отмерьте нитку длиной 46 см, выполните первый стежок, выведя иглу наружу через ткань в верхнем левом углу фигуры и выведя ее на изнанку с другой стороны прямоугольника. Убедитесь, что стежок лежит параллельно верхнему краю фигуры. Выполните следующий стежок, выведя иголку под началом первого стежка, как можно ближе к нему. Проложите нитку поперек фигуры параллельно первому стежку. Стежки должны располагаться как можно плотнее друг к другу, не заходя один на другой. Заполните таким образом всю фигуру.

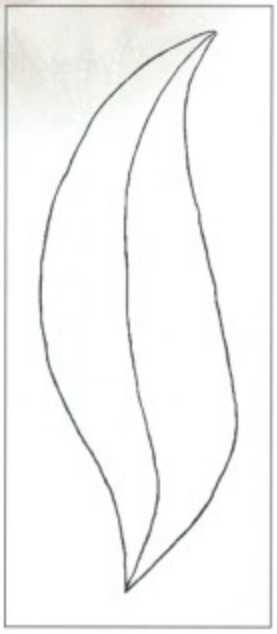
2. В завершении узора выполните золотую окантовку (см. с. 39–40), закрепив ее шелковыми нитками, при этом используйте цвет, контрастный цвету глади.

Этот фрагмент взят из моего образца вышивки. Я вышила виноградные листья, используя два оттенка зеленого мулине; Крупный лист вышит более темными нитками, чем лист поменьше. Сначала была выполнена подложка из шелкового мулине (см. с. 42). Прожилки и контуры листьев вышиты японскими золотыми нитками К5 и закреплены зеленым шелком. Ягоды винограда в середине грозди были вышиты на крошечном кружке из войлока, в то время как ягоды на заднем плане выполнены на подложке из шелкового мулине. Это делает центр более рельефным, и поэтому вся гроздь выглядит объемной. Ягоды вышиты гладью по вертикали одинарной нитью шелкового мулине, а затем каждая была обшиты двумя нитями японского золота К5 по направлению от задней части грозди вперед. Для усиков я использовала японское золото К5. При этом не забыла продеть золотые нити под ткань на разных уровнях, чтобы концы усиков получились заостренными.

Декоративный узор из листьев

Этот узор позволит опробовать на практике швы, с которыми вы познакомились в предыдущих разделах (с. 36–45). Лист вышивается гладью и настилом. Я использовала нитки мулине двух разных цветов, но в шаге 3 я взяла тонированную хлопчатобумажную нитку, чтобы продемонстрировать эффект, достигаемый с ее помощью.

Вам понадобится швейная игла № 8 или вышивальная игла, мягкие хлопчатобумажные нитки для подложки, шелковое мулине для вышивки, имитация золотых ниток К2 для окантовки и шелковые нитки для закрепления.



Шаблон узора листа в реальную величину.

1. Переведите узор листа на ткань одним из способов, описанных на с. 28–29.

2. Выполните подложку в правой части листа длинными вертикальными стежками. В данном случае я использовала мягкие хлопчатобумажные нитки (см. с. 43). После этого заполните левую часть листа настилом, используя темно-зеленое мулине.

Совет

При заполнении фигуры вертикальными стежками начинайте прокладывать первый стежок в центре фигуры. Продвигайтесь к краю в одну сторону, затем снова вернитесь в центр и работайте в другом направлении. Тогда стежки получатся прямыми и параллельными.

3. Выполните закрепительные стежки по диагонали поперек выложенных стежков с левой стороны листа, используя швейную иглу № 9 и шелковые нитки подходящего цвета. Эти стежки имитируют прожилки листа. Заполните правую часть гладью, располагая стежки в направлении, противоположном углу наклона закрепительных стежков слева (см. с. 44). В данном случае я использовала тонированные хлопчатобумажные нитки.

4. Завершите обе части листа, закрепив диагональные стежки с левой стороны при помощи мелких стежков (см. с. 37). Закрепите две золотые нити для центральной прожилки, при этом наружная нить должна находиться чуть выше внутренней нити вверху листа (см. с. 39). Пришейте прожилку закрепительными стежками вплоть до нижнего края листа, в конце проденьте одну нить над другой.

Обшейте лист золотой нитью, работая над каждой стороной по очереди. Проденьте нити вверху листа, располагая внутреннюю нить немного ниже наружной нити, чтобы кончик листа получился заостренным. Обшейте наружную часть листа закрепительными стежками, прокладывая их по направлению от края внутрь. Когда дойдете до нижней части листа, проденьте сначала внутреннюю нить на изнаночную сторону изделия, а затем проденьте наружную нить немного выше внутренней.
Для того чтобы окантовать другую сторону листа, продевайте золотые нити через ткань внизу и вверху листа, располагая их между предыдущей парой нитей. Этот прием называется «ласточкин хвост», и он позволит придать узору красивую форму.

Законченный лист, обшитый золотой нитью.

Фрагмент моего образца, на котором вышит лист аналогичным способом.

Глядь длинными и короткими стежками, или атласная глядь

Этот старинный шов выглядит очень красиво, но выполнять его довольно трудно. Он является застилающим швом и для него можно использовать вышивальный шелк различной толщины. В церковной вышивке нить «расщепляется» (т. е. игла прокалывает нитку, когда ее выводят наружу через шелк). Стежки заходят немного друг на друга во втором и последующих рядах, что обеспечивает плотное заполнение фигуры. Если используется лишь один цвет, изделие приобретает красивый вид и блеск. Для этого шва лучше использовать одинарную нить мулине или две тонких скрученных шелковых нитей. При использовании различных оттенков одного цвета можно добиться красивых теневых эффектов. Размер иглы зависит от толщины ниток, но обычно используется швейная игла № 9. Обратите внимание, что первый ряд глади выполняется длинными и короткими стежками. Стежки последующих рядов должны быть одинаковой длины! Шов получил свое название лишь благодаря длине стежков первого ряда.

Этот прямоугольник вышит двумя разными оттенками для того, чтобы было видно расположение стежков, а также чтобы показать, какой эффект при этом получается.

Роза в центре моего образца вышивки выполнена атласной гладью, при этом по краям был использован более бледный цвет, чем в центре цветка. Также на розе я вышила «лучики» золотыми нитками.

1. Вначале нарисуйте на ткани прямоугольник размером 2,5 х 5 см. Используя одинарную нить мулине и швейную иглу № 9, выполните первый длинный стежок в верхнем левом углу прямоугольника. Длина стежка зависит от размера фигуры, в данном случае она должна составлять примерно 1,5 см. Выведите иглу на лицевую сторону рядом с началом первого стежка как можно ближе и выполните второй стежок – короткий. Длина этого стежка должна быть немного больше половины длины предыдущего стежка. Прокладывайте по очереди длинные и короткие стежки, пока не закончите первый ряд.

2. Для того чтобы второй ряд был лучше виден, я использовала нитки контрастного цвета. Заведите иглу под ткань и выведите ее на лицо через первый длинный стежок, чуть ниже короткого стежка предыдущего ряда. Выполните стежок такой же длины, что и длинный стежок предыдущего ряда (1,5 см). Начинайте второй стежок, отступив на 0,5 см от верхнего края фигуры, и выведите иглу под ткань через первый короткий стежок первого ряда. Сделайте этот стежок такой же длины, что и первый стежок, так чтобы он кончался чуть ниже длинного стежка первого ряда. Повторяйте то же самое, пока не закончите весь второй ряд.

3. Выполните третий ряд, как и второй (на рисунке он выполнен тем же цветом, что и первый ряд). На образце я проложила прямые горизонтальные линии, чтобы показать длину стежков глади.

Совет

Помните, что каждый новый стежок «расщепляет» стежок предыдущего ряда. Стежки всех последующих рядов кроме первого имеют одинаковую длину.

Шов «кирпичики»

Шов «кирпичики» получается путем выкладывания на поверхности ткани золотых нитей, которые закрепляются стежками из тонких шелковых ниток. Закрепительные стежки выполняются в шахматном порядке. Создается впечатление кладки кирпичиков в стене, отсюда и название этого шва. Это был первый шов, которому я научилась в Школе вышивки. Именно он лежит в основе любой хорошей вышивки золотом. Необходимо выполнять стежки очень аккуратно, чтобы они были прямыми и располагались на равных промежутках друг от друга. Если закрепительные стежки выполняются нитками одного или двух контрастных цветов, создается впечатление цветного узора. Этот эффект хорошо виден на образце, представленном на с. 58.

Шов «кирпичики» вполне подойдет для заполнения крупных участков. Когда золотые нитки продеваются через ткань, их не нужно закреплять с изнаночной стороны, так как их будут держать закрепительные стежки. Тем не менее поправляйте их, чтобы не попадали в последующие стежки. Можно придерживать их рукой. Когда один участок будет закончен, переверните раму и срежьте все кончики золотых нитей, оставив хвостики длиной примерно 1 см.

Со временем способы шитья золотыми нитками изменялись, однако основной способ оставался прежним. Некоторое время золотые нити выкладывали поперек деталей узора (как в технике Or Nué – франц. «переливающееся золото»). А чтобы создать эффект света и тени, меняли плотность стежков. Позже золотые нитки стали выкладывать вдоль деталей узора, следуя контурам и формам складок, чтобы добавить вышивке движения (как в *Сайонской мантии* на с. 11). В настоящее время мы выкладываем золотые нитки двумя способами, что позволяет создать множество прекрасных эффектов.

При прокладывании золотых ниток поперек детали узора, как в технике Or Nué, игра света и тени зависит от расположения стежков. Когда вы вышиваете золотом по контуру фигуры, как в примере на с. 53, вы можете позволить нити ложиться более свободно. Такой способ кажется более естественным и подходящим для этих изумительно гибких нитей. Мне нравится свобода действий, которую они дают.

Оба этих способа выкладывания золотых ниток по-своему интересны. Когда есть возможность выбора выполнить узор разнообразными способами, начинаете получать истинное удовольствие от своей работы.

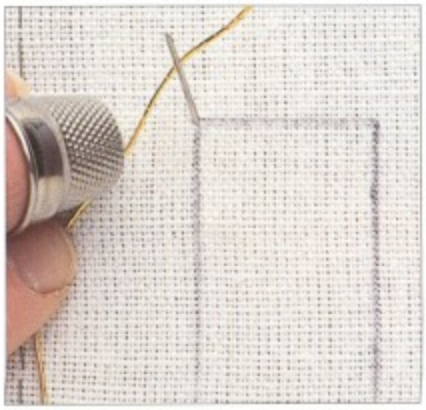
В моем образце я вышила края лепестков роз швом «кирпичики».

Тюльпаны

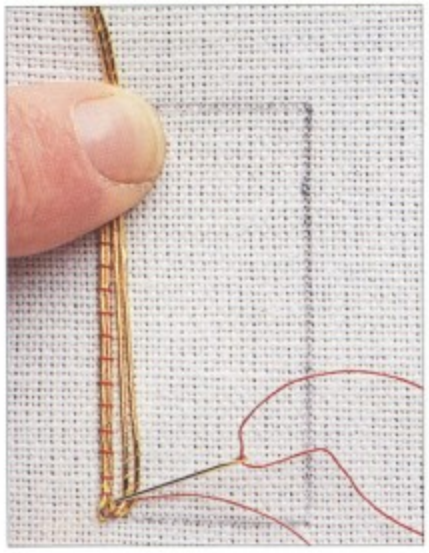
Это изделие выполнено в технике Or Nué. Такая сложная форма вышивки требует больших затрат времени! Сначала узор наносится красками на ситцевую ткань. Затем золотые нити выкладываются по горизонтали, заполняя пространство снизу вверх. Вначале они выводятся на лицевую сторону одна над другой с правой стороны рисунка и укладываются поперек него. Затем нужно заправить швейные иглы № 9 нитками различных цветов в соответствии с узором и выполнять «кирпичный» стежок справа налево, меняя цвет ниток. Когда вы достигните конца первого и последующих рядов на левой стороне, две золотые нити выводятся на изнаночную сторону ткани. Следующий ряд начинается над предыдущим без промежутков.

Прием «загнуть и продеть»

В образце, приведенном ниже, используется прием, который называется «загнуть и продеть». Он позволяет заполнить фигуру, не продевая при этом каждый раз обе золотые нитки внизу и вверху.

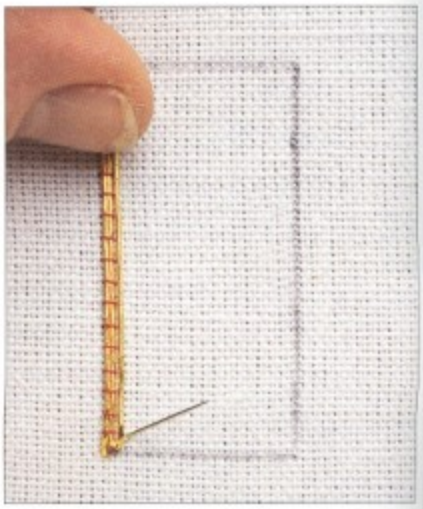


1. Разметьте фигуру, которую вы хотите вышить: в данном случае это прямоугольник размером 5 х 2,5 см. Выведите на лицевую сторону первую золотую нитку через ткань в верхнем левом углу фигуры. Отрежьте кусок длиной, необходимой для первой золотой линии, т. е. равной длине прямоугольника (5 см), плюс еще 1 см.



2. Проденьте вторую золотую нить справа от первой, не отрезая ее от катушки. Закрепите обе нити до нижнего левого угла, прокладывая стежки в направлении справа налево (это позволит избежать промежутков между нитками). Во время работы натягивайте вторую нитку и держите ее как можно ближе к первой, чтобы линия получилась ровной. Проденьте первую золотую нить на углу, а вторую закрепите стежком.

4. Отрежьте нитку от катушки, убедившись, что длина отрезка равна длине прямоугольника плюс еще 1 см. Выведите на лицевую сторону четвертую нитку внизу прямоугольника рядом с третьей, не отрезая ее от катушки. Закрепите эти две нити стежками.



3. Выведите половину иглы наружу справа от второй нити. Обогните золотой нитью иглу и направьте ее вверх, чтобы получилась третья золотая линия.

5. Продолжайте использовать прием «загнуть и продеть», пока не заполните всю фигуру. В конце выполните золотую окантовку вокруг прямоугольника (см. с. 39–40).

Золотая бесконечность

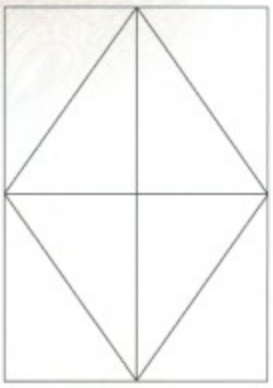
Фотография публикуется с разрешения Иннес Буллард.

Это очень сложная вышивка, она выполнена полностью золотыми нитками с небольшими вставками из лайки. Сначала были вышиты изогнутые фигуры, начиная с центральной, а внутренние участки были заполнены швом «кирпичики». Этот образец прекрасно демонстрирует, как при помощи золотых ниток можно создать ощущение плавности и движения.

Узор «Ромб»

В данном случае показано использование шва «кирпичики» в более интересной и декоративной манере. Я разработала эту ромбовидную фигуру, чтобы научить студентов делать острые углы. Я использовала имитацию японского золота К3 и швейную иглу № 9, а для закрепления – шелковую нить красного цвета, чтобы стежки были лучше видны.

При выполнении этой фигуры нужно продумать многое: не только как сформировать углы, но также помнить, что при продевании золотых ниток нужно делать острый загиб по горизонтали и по вертикали, а также по краю каждого сектора. Прием «загнуть и продеть», описанный на с. 52, не подходит для выполнения этой фигуры, как и любой другой фигуры с острыми контурами – этого можно достичь, только продевая каждый раз обе нити. В углах каждую золотую нить нужно прикреплять по отдельности, чтобы вершина получилась острой. Как это сделать, будет описано ниже.

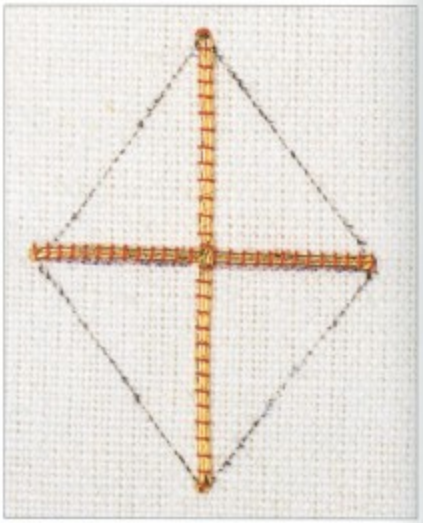


Шаблон ромба в натуральную величину.

Совет

При работе с двумя золотыми нитками, не забудьте одну из них отрезать нужной длины плюс 1 см, а другую оставить на катушке.

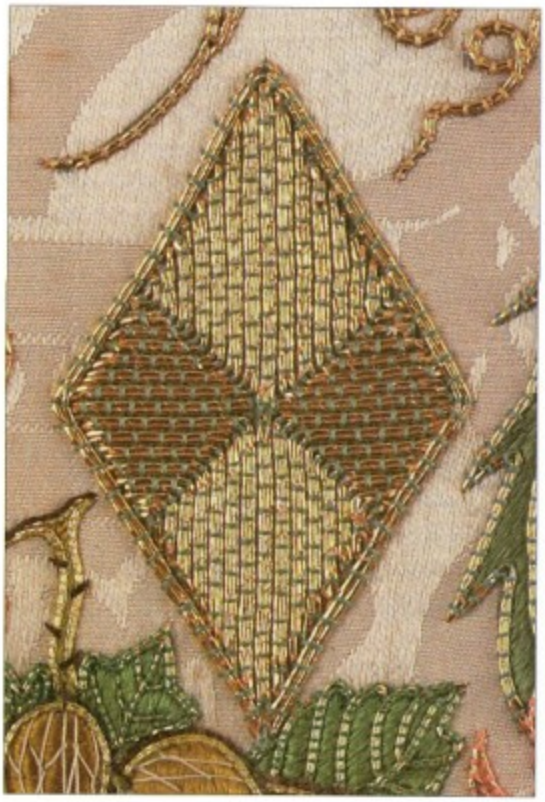
1. Сначала переведите узор на ткань при помощи шаблона (см. с. 28–29). Справа проденьте две золотые нити и проложите их вдоль горизонтальной диагонали ромба. Начинайте закреплять обе нити с правой стороны, прокладывая стежки сверху вниз. Когда вы дойдете до левого края фигуры, проденьте обе золотые нити через ткань на изнаночную сторону.



2. Проденьте две золотые нити в верхней точке ромба, проложите их вдоль центральной линии и закрепите стежками до нижней вершины фигуры. Проверьте, чтобы нити лежали с обеих сторон центральной линии. В этом узоре вертикальная линия важнее горизонтальной, поэтому ее нужно выполнить поверх последней. Проденьте золотые нити через ткань внизу фигуры.

3. Заполните каждый сектор ромба линиями в форме буквы L. Проденьте две золотые нити на ребре ромба (на косой линии), рядом с вертикальной линией, и закрепите их стежками до середины ребра. Прокладывайте стежки в направлении от края к центру фигуры. На середине загните внутреннюю золотую нить (как это показано на с. 39) и проложите закрепительный стежок под наклоном от края в угол. Загните вторую нить таким же образом. Продолжайте прокладывать закрепительные стежки, выводя иглу на лицо рядом с золотыми нитями, так чтобы между ними не образовывалось промежутков. Проденьте золотые нити через ткань на ребре фигуры.

4. Завершите ромб, выполнив золотую окантовку по внешнему краю фигуры (см. с. 39–40). Обратите внимание на то, как при помощи направления нитей меняется цвет золотых нитей – это добавляет узору глубину и роскошь.



Золотые нити в ромбе узор на моем образце были закреплены зелеными шелковыми нитками.

Узор «Золотой круг»

Существует огромное множество способов применения золотых ниток. Представляю способ заполнения золотыми нитями детали круглой формы. Это достигается благодаря гибкости золотой нити. Золотые нити закреплены простыми, прямыми закрепительными стежками контрастного цвета. Также я покажу вам более сложный узор такой же формы.

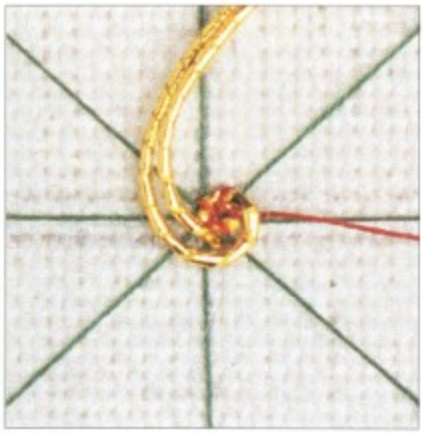
Для выполнения круглой фигуры лучше всего использовать тонкие золотые нитки (идеально подойдет имитация японского золота К4), поскольку толстые нитки не достаточно хорошо гнутся. Я использовала шелковые нитки для закрепления и швейную иглу № 9.

Вначале нарисуйте на ткани круг диаметром 4,5 см. Внутри этой фигуры нарисуйте карандашом или маркером восемь диагональных линий, как показано в Шаге 1

Чтобы золотые нити лежали аккуратно вдоль изгиба, их надо закреплять поперечными стежками. Когда круг начнет расширяться, появится необходимость дополнительных закрепительных стежков, расположение которых я наметила (см. шаг 4).

Фрагмент моего образца, на котором показан круг, выложенный золотыми нитями. Закрепительные стежки, которые выполнялись шелковой нитью контрастного цвета, образуют узор.

1. Проденьте одну из золотых нитей в центре круга. Оставьте эту нить на катушке. Закрепите ее маленьким стежком, проложив его на одной из диагоналей. Скрутите нить в тугой круг и закрепите его стежками на диагоналях.



2. Сделайте еще один виток и затем проденьте вторую золотую нить внутрь первой. Вторую нить необходимо отрезать от катушки, при этом ее длины должно хватить, чтобы заполнить всю фигуру (если вы проденете новую нить в процессе заполнения круга, ее будет очень сложно спрятать).

3. Продолжайте заполнять круг, закрепляя золотые нитки стежками на восьми диагоналях. Прокладывайте стежки в направлении от края к центру. Это поможет сделать круг аккуратным и плотным.

4. Когда вы вышьете примерно одну треть круга, нарисуйте дополнительные диагонали между предыдущими линиями и прокладывайте закрепительные стежки теперь и на них.

Законченный круг.

Совет

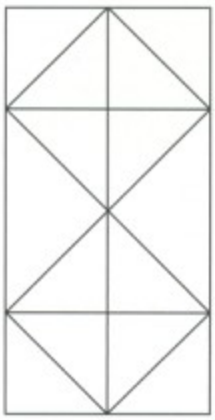
Туго натягивайте золотые нити и старайтесь их располагать строго по кругу, не забывая при этом прокладывать закрепительные стежки от края к центру фигуры. Это поможет добиться правильной круглой формы.

Этот круг выглядит более декоративно, поскольку закрепительные стежки образуют определенный узор. Для золотой каймы проденьте сначала внутреннюю нить, прямо внутри фигуры, а вторую нить немного сместите наружу. Прокладывайте нити по окружности и закрепляйте их стежками через равные промежутки. При этом прокладывайте стежки по направлению снаружи внутрь, чтобы полностью закрыть край изделия и чтобы в итоге у вас получился круг идеальной формы. Когда вы дойдете до точки, в которой золотые нити встречаются, проденьте на изнанку сначала внутреннюю нить, а затем наружную, соединяя оба конца в каждом случае «ласточкиным хвостом».

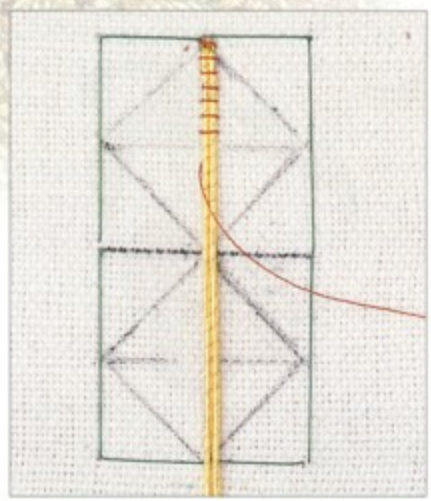
Двухцветный узор «Ромбы»

Для создания эффекта двухцветного узора в виде ромбов я использовала шов «кирпичики» (см. с. 50), закрепленный нитками двух различных цветов. На образце хорошо видно, как можно создать узор, просто меняя цвет закрепительной нити и угол наклона, под которым лежат стежки. Стежки, образующие стороны ромбов, выполнены под углом относительно золотой нити.

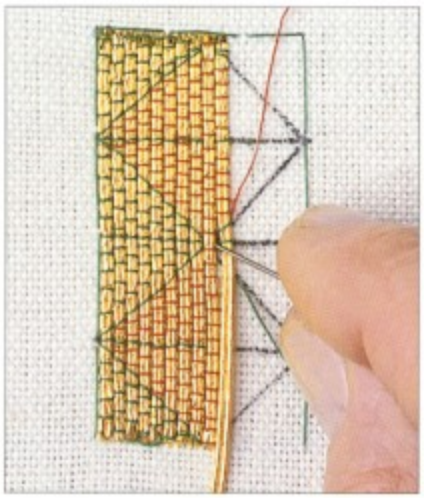
Вначале переведите рисунок на ткань.



Шаблон узора в натуральную величину.



1. Проденьте отрезок золотой нити вверху прямоугольника, слева от центральной линии. Обрежьте нить, оставив хвостик на 2 см длиннее, чем прямоугольник. Проденьте вторую золотую нить справа от первой. Оставьте эту нить на катушке. Закрепите обе золотые нити красным шелком. Когда вы дойдете до нижнего края фигуры, обрежьте ту нить, которая находится справа, оставив хвостик 2 см, и проденьте обе нити на изнанку.



2. Проденьте две золотые нити наверху прямоугольника, слева от первой пары, и заполните левую часть фигуры. Завершите правую часть точно таким же образом, продвигаясь от центра к краю. Закрепите золотые нити, используя стежки красного и зеленого цветов, в соответствии с рисунком. Обозначьте ромбы, проложив стежки под углом, следуя контурам фигур. По горизонтали прокладывайте стежки друг за другом, чтобы получилась сплошная линия. При работе имейте под рукой две отдельные иголки, заправленные зелеными и красными нитками. Всегда работайте в направлении от края фигуры к центру.

Законченная вышивка, окантованная золотой каймой.

Золотой круг

Этот узор был вышит на зеленом шелке. Верхний слой был выполнен золотыми нитками и шнурами на подкладке из веревки, а нижний слой (внутренняя часть фигуры) вышит изогнутым швом «кирпичики», для закрепления которого был использован шелк терракотового цвета.

Лайка

Лайковая кожа может оживить изделие, но, на мой взгляд, ее нужно использовать продуманно и в небольших количествах. Лайка должна вписываться в общий рисунок, и под нее почти всегда делают подложку. Участок, заполненный лайкой, следует плотно обшивать золотом, чтобы узор выглядел законченным и гармоничным.

Желуди на моем образце вышиты швом «кирпичики». Чашечки были выполнены из рельефного золота и лайки.

Две детали моего образца, демонстрирующие различные способы использования лайки.

1. Нарисуйте на льняной ткани круг диаметром 4 см и добавьте двухслойную подложку из войлока, следуя описаниям на с. 43. Для того чтобы получить круг из лайки нужного размера, положите кусок кальки поверх слоев войлока и обведите фигуру карандашом. Так вы учтете припуски на объем подложки. Положите получившийся шаблон на изнаночную сторону лайки и обведите фигуру. Вырежьте ее острыми ножницами по контуру. Закрепите лайку поверх войлока, проложив стежки крест-накрест, как показано на фото. Эти длинные стежки следует выполнять тонкими шелковыми нитками, которые не оставят на лайке следов. Прошейте по краям лайки косыми стежками, прокладывая их по направлению снаружи внутрь. Используйте швейную иглу № 10 и шелковые нитки. Делайте стежки очень аккуратно, так чтобы края лайки захватывались, но не стягивались.

2. Когда лайка будет крепко пришита к ткани, удалите наметку и завершите узор золотой каймой. В данном случае две золотые нити были закреплены швом «кирпичики» (как обшить каймой круг, см. на с. 57).

Чтобы выполнить из лайки продолговатую фигуру, сначала нарисуйте вытянутый прямоугольник на ткани – размеры образца равняются 1,5 x 6,5 см. сделайте два слоя подложки из войлока, следуя приему, описанному на с. 43.

1. Закрепите лайку поверх двух слоев войлочной подложки при помощи параллельных стежков.

2. Пришейте лайку при помощи тонкой иглы косыми стежками, затем удалите наметку. Не оставляйте наметку дольше, чем это необходимо, так как они могут оставить следы на коже.

3. Завершите фигуру, закрепив по краю две золотые нити (см. с. 39–40).

Узор из трех кругов

Эти три заходящих друг на друга круга были выполнены с использованием трех шаблонов – один полный круг и две фигуры, вырезанные из круга, одна чуть больше другой. Для бронзового круга войлочная подложка была не нужна, поскольку он располагается под двумя другими кругами. Под серебряный круг был подложен один слой войлока, так как он лежит поверх бронзового, а под самым верхним золотым кругом были использованы два слой войлока.

Золотые и бронзовые круги были обшиты золотой каймой (см. с. 57), а вокруг серебряного круга была выполнена кайма из серебряных нитей. Для закрепительных стежков были использованы шелковые нитки подходящих цветов. Затем каждый круг был обшит шестью нитями вышивального шелка, закрепленными красной нитью. Обратите внимание на то, что нижний круг (бронзовый) должен быть обшит первым, затем серебряный и, наконец, золотой. Используйте швейную иглу № 9 или № 10 для работы с лайкой.

Шаблоны узора в натуральную величину.

Клапан вечерней сумочки. Здесь были использованы лайка, золотые нити, шнуры и пурпурные бусины, нашитые на атлас того же цвета.

Утренняя звезда

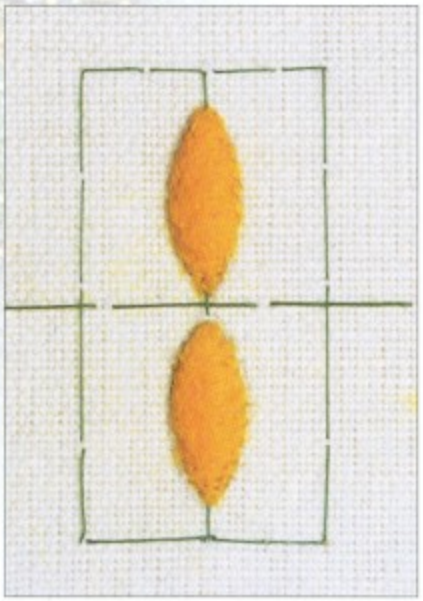
Фотография публикуется с разрешения Иннес Буллард.

В этом узоре центральная фигура была выполнена на подложке. Промежуточные участки узора были вышиты швом «кирпичики» и лайкой. Чтобы создать эффект насыщенных тонов, я использовала шелковые нитки различных цветов и меняла плотность стежков. Для дополнительного украшения и придания рельефа вышивке я использовала шнуры и бусины.

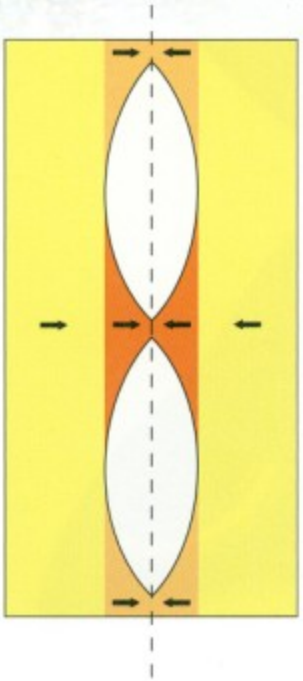
Декоративный узор из ромбов

Для того чтобы создавать в вашей работе различные фактуры, необходимо уметь использовать сочетание различных материалов и швов. В данном образце применяется лайка золотого цвета и шов «кирпичики». Работа выполнена имитацией японских золотых ниток К3.

Шаблон ромба в натуральную величину.



1. Вначале переведите рисунок на ткань. Подложите два слоя войлока на каждую из фигур, следуя приему, описанному на с. 43.



Этап 1

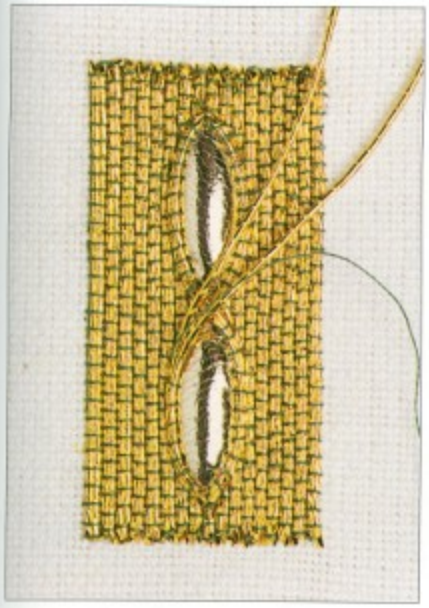
Этап 2

Этап 3

2. Закрепите слой лайки на каждой фигуре (см. с. 60–61) и заполните фон швом «кирпичики». Используйте швейную иглу № 8 и имитацию японского золота К3. Начинайте вышивать швом «кирпичики» в верхнем левом углу фигуры, продев в этом месте две золотые нитки (этап 1 на схеме показан слева). Закрепите обе золотые нити, работая в направлении снаружи внутрь. Когда вы дойдете до нижнего края фигуры, проденьте золотые нитки на изнаночную сторону. Вернитесь в верхнюю часть фигуры и проденьте еще две золотые нитки рядом с предыдущей парой. Закрепите их, выполняя закрепки изнутри наружу (таким образом, между нитками не будет промежутков). Продолжайте заполнять левую часть фигуры швом «кирпичики», пока не дойдете до ромбов. Повторите всю процедуру с правой стороны прямоугольника.

Заполнив обе части прямоугольника, вернитесь в центр и заполните промежутки вокруг ромбов. Вернитесь в верхний край левого промежутка, который необходимо заполнить, и проденьте две нити (этап 2 на схеме). Вышивайте вниз до края ромба и проденьте нитки, одну над другой. Вернитесь вверх и прошейте до центра (линии станут короче, поскольку фигура ромба сужается к концу). Заполните промежуток с правой стороны тем же самым образом, затем повторите процесс в нижней части фигуры.

Теперь заполните промежуток, оставшийся в середине фигуры (этап 3). Проденьте две нитки в край верхнего ромба с левой стороны, прошейте до края нижнего ромба и снова проденьте нитки через ткань, одну позади другой. Проденьте еще две нитки рядом с первым рядом и прошейте, на этот раз продев левую нитку в край нижнего ромба, а другую нитку загните вверх. Закрепите петлю стежком и загните нить снова вниз в основании верхнего ромба. (Выполните стежок, чтобы закрепить загиб). Теперь сшейте обе нитки вместе. Продолжайте, пока вы не дойдете до центра. Выполните то же самое с правой стороны. (Загнув и закрепив две нитки, вы получите такой же эффект, который дает продевание ниток через ткань, но которое было бы очень сложно выполнить на таком маленьком участке.)



3. Теперь вы можете завершить узор, обшив оба ромба окантовкой в форме цифры 8. Проденьте две нитки через ткань, одну немного позади другой, с левой стороны верхнего ромба, и пришейте их закрепительными стежками вокруг обеих фигур. Выводите иглу с шелковой ниткой наружу за золотыми нитками, а вводите – в лайку. Чтобы заострить вершины ромбов, выполните закрепительный стежок сначала поверх внутренней нити, а затем наружной, прокладывая их по вертикальной линии.

Законченный узор.

Узор «Капельки»

Этот небольшой, но более сложный узор прекрасно подойдет для того, чтобы потренироваться создавать плавные узоры из лайки и золотых ниток. Одним из достоинств шитья золотом является ощущение движения и свободы, которого можно добиться, если укладывать нити в форме плавных изгибов и фигур. При этом создается великолепная игра света и тени, благодаря которой вышивка будто переливается.

Лайка следует выбирать легкую и тонкую. Ее цвет должен сочетаться с подобранными золотыми нитками (имитация японского золота К3). Размер капельки очень маленький, поэтому для подложки лучше использовать лишь один слой войлока.

Когда используется один слой войлока, важно аккуратно вырезать форму острыми ножницами (не забудьте, что она должна быть чуть меньше, чем фигура, нарисованная на ткани) и прикрепить ее к фону сначала при помощи наметки, а потом пришить по краю, как это показано на с. 43.

Используйте швейную иглу № 9 для лайки и № 8 или 9 для шва «кирпичики». Для закрепления используйте тонкую шелковую нитку контрастного цвета.

Фрагмент образца.

Шаблон узора капельки в натуральную величину.

1. Вначале переведите рисунок на ткань и проложите наметку по контуру прямоугольника, чтобы четко обозначить его.

2. Изготовьте подложку из одного слоя войлока для каждой капельки, закрепив его мелкими, косыми стежками (см. с. 43).

3. Закрепите лайку поверх каждой капельки. Пришивайте ее аккуратно косыми мелкими стежками так, чтобы они не врезались в края кожи и не повреждали ее.

4. Приступайте к созданию фона, начиная от центра узора. Пришейте по две золотые нити поперек всей фигуры, укладывая их как можно ближе к «капелькам».

5. Первая золотая линия очень важна, так как она задает форму последующих линий. Плотно придерживайте обе нити в нужном месте, когда будете закреплять их, при этом прокладывайте стежки по направлению от края внутрь к «капельке». Закрепительные стежки должны захватывать лайку, чтобы золото плотно облегало «капельки».

6. В конце линии проденьте обе золотые нити на изнаночную сторону ткани. Начните прокладывать вторую линию золота, которая должна примыкать к первой и располагаться прямо над ней.

7. Выполните третий ряд под первым. Постепенно заполните весь фон, продвигаясь к краям от центра.

8. Удалите наметку и продолжайте заполнять фон. Заполните все оставшиеся небольшие промежутки.

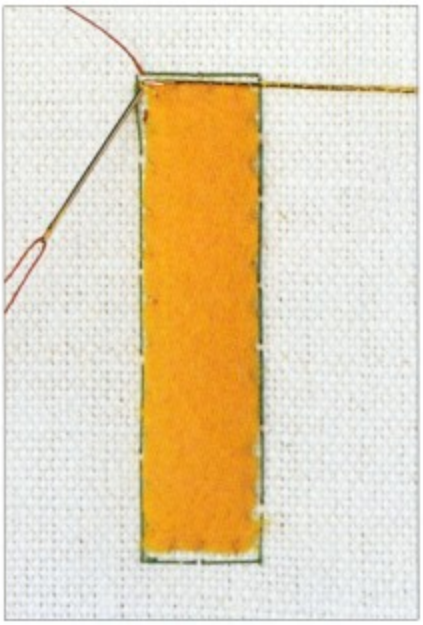
Законченный узор.

«Рельефное золото»

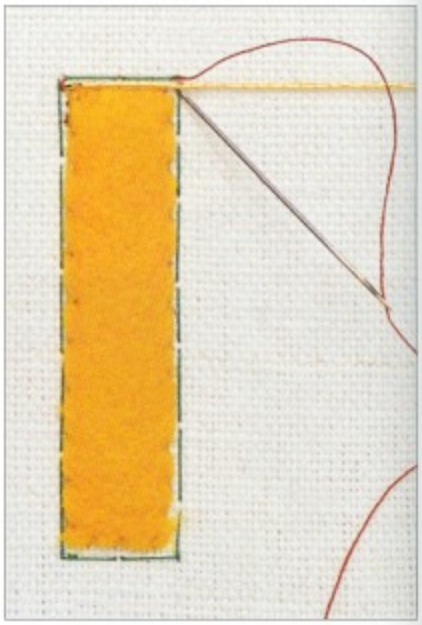
«Рельефное золото» подразумевает под собой наложение золотых нитей поверх подложки. Этот прекрасный вид вышивки может оживить любой узор. Толщина подложки может быть различной в зависимости от объема, который необходимо придать вашему узору. Главное – это то, что ширина «рельефного золота» не может быть больше 1 см. В противном случае золотые нитки быстро износятся и вышивка потеряет вид. Я использовала имитацию японских ниток К4 и швейную иглу № 9.

Две детали образца вышивки: слева показано «рельефное золото», выполненное на подложке из войлока, а справа – «рельефное золото», выполненное на основе из веревки (правая сторона фигуры).

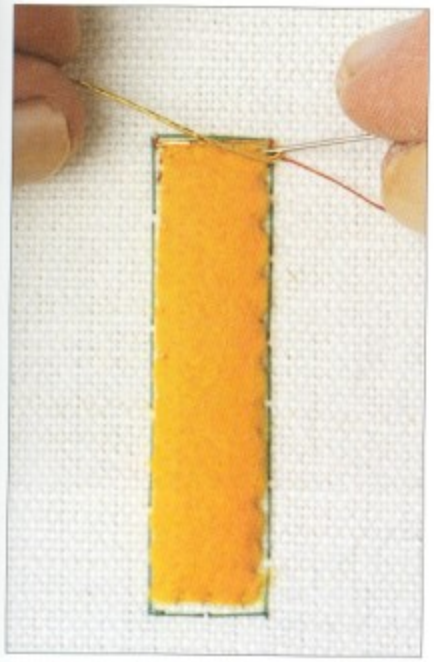
1. Переведите контур фигуры на ткань при помощи карандаша или наметки (как сделала я в данном случае). Закрепите два слоя войлока, следуя описанию на с. 43.



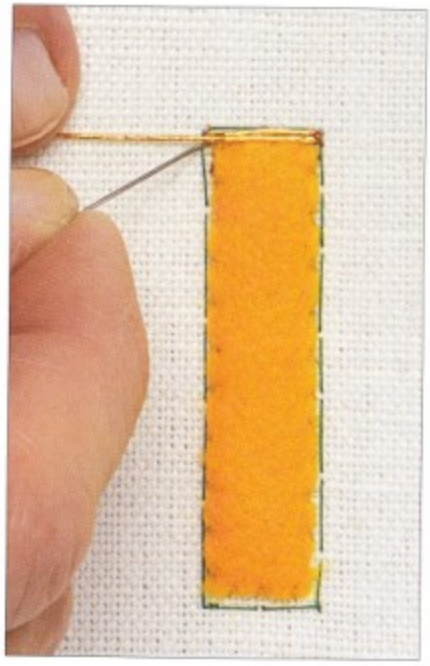
2. Проденьте одну золотую нить, не отрезая ее от катушки, в левом верхнем углу фигуры. Крепко держите нить вдоль верхнего края войлока и закрепите нить при помощи одиночного стежка, проложив его сверху вниз.



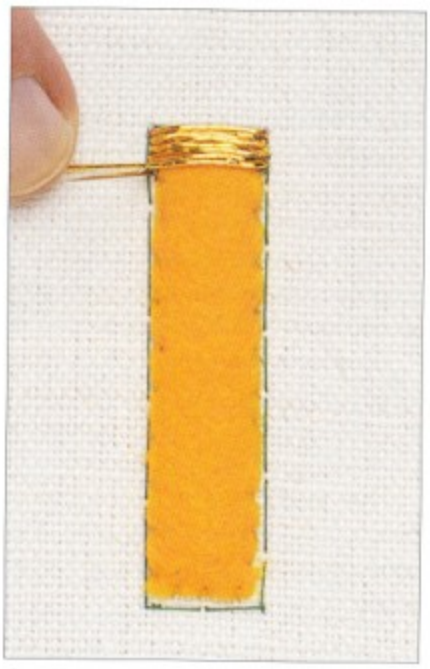
3. Уложите нить поперек войлока (при этом не забудьте учесть объем подкладки) и из правого верхнего угла сделайте крошечный стежок поверх золотой нити. Убедитесь, что золотая нить лежит параллельно краю прямоугольника и как можно ближе к нему.



4. Обогните золотой нитью иглу, закрепляя ее на месте изгиба крошечным стежком, проложенным вплотную к первому закрепительному стежку. Сделайте еще один маленький закрепительный стежок в край войлока.



5. Проложите золотую нить в обратную сторону поперек фигуры. Протяните иглу с изнаночной стороны поперек рисунка и выведите ее наружу с левой стороны. Держа золотую нить как можно плотнее к верхней линии, закрепите ее при помощи стежка (проложите его снизу вверх) и резко загните. Выполните закрепительный стежок в край войлока.



6. Продолжайте таким образом, прокладывая золотые нити строго параллельно и плотно друг к другу, учитывая при этом объем подкладки. Закрепительные стежки выполняйте снизу вверх и закрепляйте его еще одним мелким стежком в край войлока.

Законченная вышивка с золотой каймой (см. с. 39–40).

Совет

У вас может остаться небольшой промежуток между первыми двумя нитями, в том месте, где они ложатся поверх края войлока. Позже это можно легко исправить.

Шов «плетенка»

«Плетенка» – шов, с помощью которого можно придать объем и фактуру любой вышивке. Он выполняется на основе из веревки, толщина которой может быть различной в зависимости от толщины золотых ниток. Я использовала белую веревку, но часто для этой цели используют веревку золотого цвета. Толщина использованной веревки подходит для работы с имитацией японских золотых ниток К3.

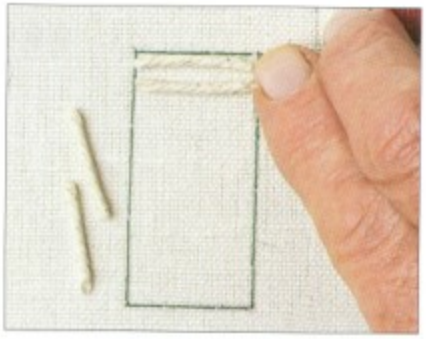
При выполнении стежка «плетенка» можно чередовать разные золотые нитки, как сделала я в центре розы на моем образце. В примере на с. 71–73 я использовала три пары золотых ниток (помните, что всегда лучше использовать золотые нитки в паре).

При выполнении этого шва очень важно, чтобы основание было выполнено аккуратно. Каждый кусочек веревки крепко пришивается, при этом должен лежать ровно. Иначе «плетенка» не получится.

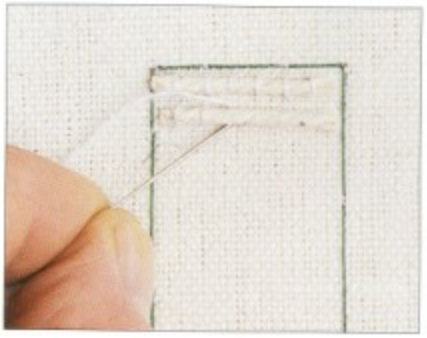
Фрагмент образца: середина розы вышита швом «плетенка» с использованием чередующихся ниток японского золота К5.

Фрагменты образца, демонстрирующие шов «плетенка». Прямоугольник слева был вышит двумя нитями японского золота К4 в каждой секции (помните, что нужно всегда использовать две нити вместе), а фигура справа была вышита при помощи трех пар японских золотых ниток К3.

1. Вначале нарисуйте на ткани прямоугольник размером 2,5 x 5 см. Нарежьте кусочки веревки , длина которых равна ширине фигуры. В данном случае длина отрезка составляет примерно 2,5 см. Потребуется 12 таких отрезков. Срежьте концы веревки под углом, чтобы края были гладкими.



2. Уложите куски веревки поперек фигуры, так чтобы концы не выходили за контуры. Расположите отрезки через одинаковые промежутки, оставляя между ними расстояние, равное толщине веревки. Убедитесь, что веревки лежат срезанным краем вверх.



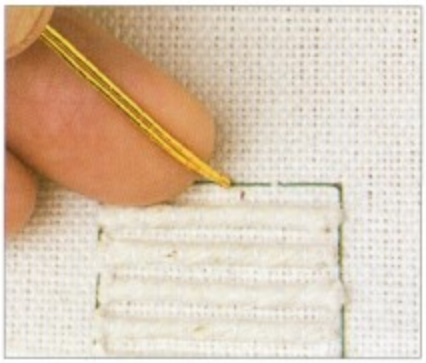
3. Закрепите каждый кусок веревки на ткани равномерными мелкими стежками, используя нитки подходящего цвета. Выведите иглу наружу через ткань из-под веревки под наклоном, сделайте стежок поверх веревки и введите иглу обратно в ткань с другой стороны. Такие плотные стежки надежно закрепят веревку.

Прямоугольник с закрепленными кусочками веревки.

Совет

Можно закрепить отрезок веревки при помощи булавки, но делать это следует аккуратно, иначе веревка может раскрутиться.

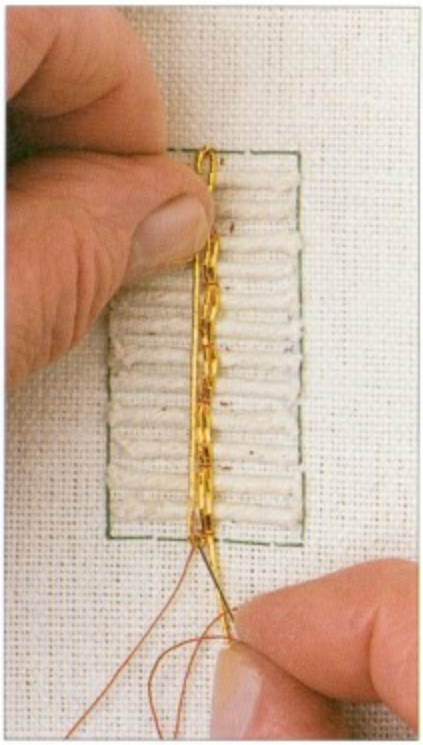
4. Сделайте петлю из золотой нитки и закрепите ее при помощи одинарного стежка, в центре верхнего края фигуры. Оставьте правую нить на катушке; левая нить должна быть в два раза длиннее прямоугольника плюс еще 2 см.



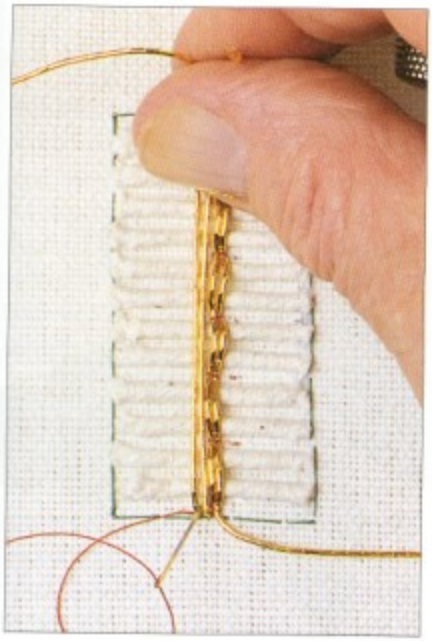
5. Сделайте небольшой стежок внутри фигуры. Слегка потяните золотые нити назад, а швейную нить крепко держите под рамой. Это поможет выпрямить золотую нить, чтобы ее можно было укладывать дальше.

6. Придерживая обе золотые нити, выведите иглу наружу под небольшим углом слева от золотых нитей между вторым и третьим отрезком веревки.

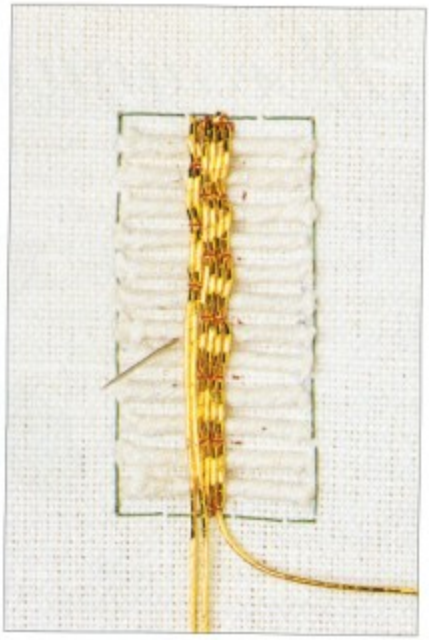
7. Введите иглу в ткань с другой стороны от золотых ниток, снова под небольшим углом, чтобы сделать закрепляющий стежок, прихватывая обе нити. Выполните еще один маленький стежок, чтобы закрепить предыдущий. Следите, чтобы золотая нить лежала на веревке, что придает вышивке объем. Если вы натянете золотые нити чересчур туго, они лягут плоско, и эффект объема не получится.



8. Продолжайте делать то же самое вплоть до нижнего края фигуры, затем загните золотую нить вверх (см. с. 52). Выведите иглу наружу через ткань и сделайте стежок поверх золотой нити у основания загиба.



9. Отрежьте золотую нить от катушки, оставив хвост, равный длине прямоугольника плюс еще 2 см. Проденьте новую золотую нитку (снова работайте с катушкой) рядом с загнутой ниткой и выкладывайте снизу вверх, прокладывая закрепительные стежки, как и в первом ряду.



10. Вверху прямоугольника проденьте правую золотую нить, а левую резко загните вниз. Отрежьте эту нить от катушки, как раньше, и проденьте новую нить рядом с предыдущей, снова работая с катушкой. Закрепите обе левые нити, на этот раз прихватывая их между первым и вторым куском веревки, третьим и четвертым и т.д. Таким образом, у вас получится эффект плетеной корзины.

11. Заполните левую часть прямоугольника, меняя расположение закрепительных стежков с каждой третьей парой золотых ниток. Начинайте заполнять правую часть фигуры снизу, загнув нитку, оставшуюся на катушке, и продев справа от нее вторую золотую нить. Закрепите эти нитки стежками точно так же, как те, которые находятся слева. Меняйте расположение стежков с каждой шестой линией, как и раньше.

Законченный узор с золотой каймой.

Совет

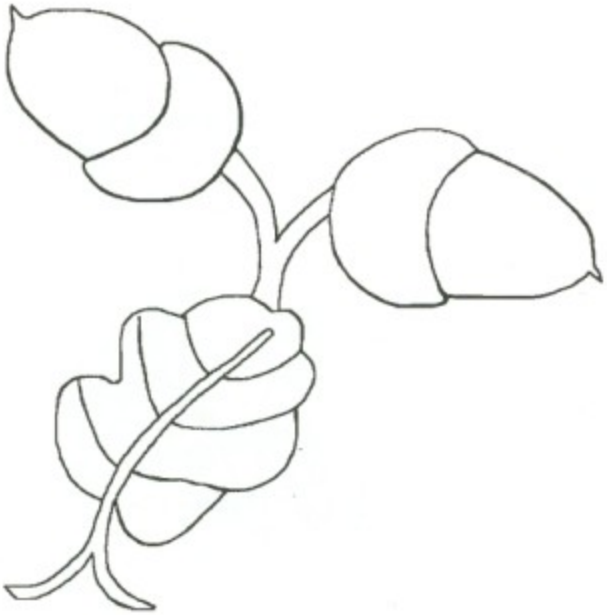
Всегда прокладывайте закрепительные стежки в направлении от края внутрь. Это поможет надежно скрепить золотые нити.

Проект: «Желуди»

Природа вдохновляла меня всегда. Поэтому мне кажется, что желудь прекрасно подходит для вышивки и отработки тех приемов, о которых я рассказала в этой книге. Предлагаю вам небольшой узор, выполнение которого не займет много времени. Я вышила его дважды, каждый раз используя разные швы.

Выполняя предложенный узор, вы сможете закрепить материал, который приведен в этой книги. Я в свою очередь надеюсь, что это поможет вам приобрести уверенность и вдохновит вас на дальнейшую работу с золотыми нитками, а также на создание собственных неповторимых работ.

Вам понадобятся вышивальные иглы № 8, 9 или 10 и игла с большим ушком. Необходимые материалы будут перечислены отдельно для каждого проекта.



Шаблон узора в натуральную величину.

Вариант 1

В данном случае я вышила желуди в основном золотом. Для шва «кирпичики» на обоих орешках, «рельефного золота» на правой чашечке и прожилок на листьях я использовала имитацию японского золота К4, а для золотой каймы вокруг желудей и листа, а также для стеблей – имитацию японских ниток К3. Все закрепительные стежки выполнены шелковыми нитками золотого цвета, хотя в примере ниже я использовала зеленый цвет, чтобы стежки были лучше видны. Лист заполнен настилом зеленым мулине разных оттенков. Вам также потребуется небольшой кусочек войлока для подложки чашечек и калька для изготовления деталей из лайки. Законченные желуди и стебли были обшиты светло-зеленым мулине, закрепленным зелеными шелковыми нитками.

В этом и следующем варианте стебли имеют рельефные края благодаря двойному слою золотых ниток. Уложив и закрепив первую пару ниток, наложите поверх них еще две нити, при этом расположите одну нить сверху вдоль стебля, а вторую – вдоль первой пары чуть левее. Закрепите вторую пару, прокладывая стежки по направлению снаружи внутрь, вводя иголку в ткань между первыми двумя проложенными нитками.

Законченная вышивка в натуральную величину.

Совет

Поскольку желудь имеет слегка закругленную форму, я выполняла первый ряд, начиная и заканчивая золотые нити внутри контура фигуры.

Орешки

1. Начиная от основания фигуры, заполните правый желудь швом «кирпичики», используя имитацию японских золотых ниток К4. Укладывайте нити по горизонтали, продев первую нить над второй с левого края орешка. Продвигайтесь вверх, продевая нитки по бокам, чтобы орешек держал форму. Помните, что закрепительные стежки нужно прокладывать сверху вниз, чтобы между рядами не образовывалось промежутков. Закончите золотой каймой.

2. Выполните левый желудь также швом «кирпичики», но на этот раз укладывая золотые нити по вертикали. Всегда начинайте от центра фигуры и работайте к краю, сначала к левому, потом к правому.

Лист

Лист вышит настилом двумя нитками мулине разных оттенков зеленого цвета. Такое сочетание позволяет получить интересный эффект. Скрутите две нити мулине вместе. При переводе узора нарисуйте извилистую центральную прожилку, разделяющую лист пополам.

1. Проложите первый стежок в центре левой части листа и продвигайтесь сначала к прожилке в правую сторону, а затем в левую.

2. Выполните правую часть таким же образом, двигаясь сначала к прожилке, а затем от нее в правую сторону.

Законченный настил.

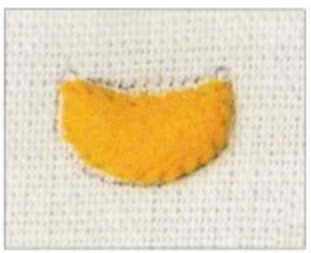
3. Пришейте две золотые нити для каждой прожилки, выполните также центральную прожилку, стебель и кайму, закрепив их зелеными шелковыми нитками.

Чашечки

1. Сначала сделайте подложки для каждой чашечки из трех слоев войлока. Размер каждого последующего слоя должен быть заметно больше, чем предыдущий, чтобы придать фигуре объем.

Первый слой войлока, пришитый стежком «вперед иголку».

Второй слой войлока, пришитый стежком «вперед иголку».



Третий слой, закрепленный косыми стежками по краю.

2. Теперь вам необходимо измерить объем левой чашечки, чтобы вырезать кусок лайки нужного размера. Положите небольшой кусок кальки поверх войлочной подложки и очертите ее ручкой или карандашом. Вырежьте шаблон острыми ножницами и закрепите его на войлоке, чтобы убедиться, что он идеально подходит. Теперь снимите шаблон и положите его на изнаночную сторону лайки. Обведите фигуру ручкой или карандашом и вырежьте деталь острыми ножницами. Теперь у вас есть кусок лайки нужной формы и размера.

3. Закрепите лайку на подложке тонкой шелковой ниткой (она не оставит следов на лайке в отличие от более толстых ниток), затем прошейте по краю лайки шелковыми нитками и тонкой иголкой. Помните, что косые стежки нужно прокладывать от края внутрь, захватывая кожу (никогда не выводите иглу наружу через лайку). Удалите наметку.

4. Закончите правую чашечку, выполнив прием «рельефное золото» на войлочной подкладке. Начинайте работать в середине верхнего края – это позволит сохранить правильную, симметричную форму. Сделайте петлю из золотой нити поверх фигуры и закрепите ее стежком внизу, прокладывая его справа налево. Используйте для этого тонкую шелковую нить подходящего цвета. Прокладывайте одинарную золотую нить с учетом объема прокладки. Закрепите нить крошечным стежком прямо под войлоком, так чтобы его не было видно. Загните золотую нить, проложив ее поверх подкладки. Продолжайте заполнять правую сторону фигуры, загибая нить с каждого края фигуры и прокладывая закрепительные стежки от края детали внутрь. Проденьте золотую нить на изнанку в вершине фигуры и закрепите конец тугим стежком. Повторите то же самое в левой части чашечки.

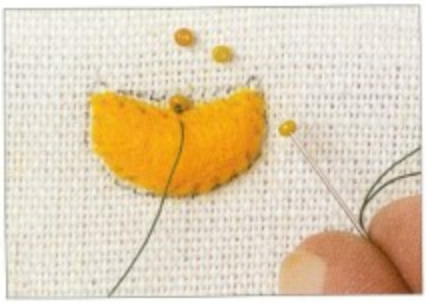
Когда закончите оба желудя, выполните золотую кайму сначала вокруг чашечек, а затем вокруг орешков. На конце орешка оставьте одну золотую нить чуть длиннее и проденьте ее на изнанку (см. фото).

Вариант 2

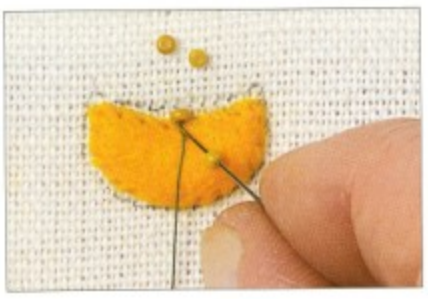
Я вышила правый орешек настилом светло-зеленым мулине, а сверху – декоративным швом «решетка», используя шелковые нитки золотого цвета. Чашечка вышита зелеными бусинами различных оттенков, которые были нашиты на войлочную подкладку. Левый орешек вышит вертикальной гладью (я использовала светло-зеленое мулине) поверх подкладки из шелковых ниток, а чашечка выполнена из тонкой зеленой ленты, пришитой на войлочную подкладку (выполняется так же, как «рельефное золото»). Лист вышила так же, как и в варианте 1. Золотой контур, прожилки на листе и стебли вышиты имитацией японских золотых ниток К3.

Прикрепление бусин

Бусинки пришивают вощеной нитью, при этом желательно использовать тонкую иглу для бисера, поскольку ушко обычной швейной иглы может быть недостаточно узким, чтобы нанизать на нее бусинки. Бусины можно нашивать по отдельности, как это сделала я в кайме моего образца вышивки, так и по несколько штук одновременно, благодаря чему получают интересные дополнительные эффекты.



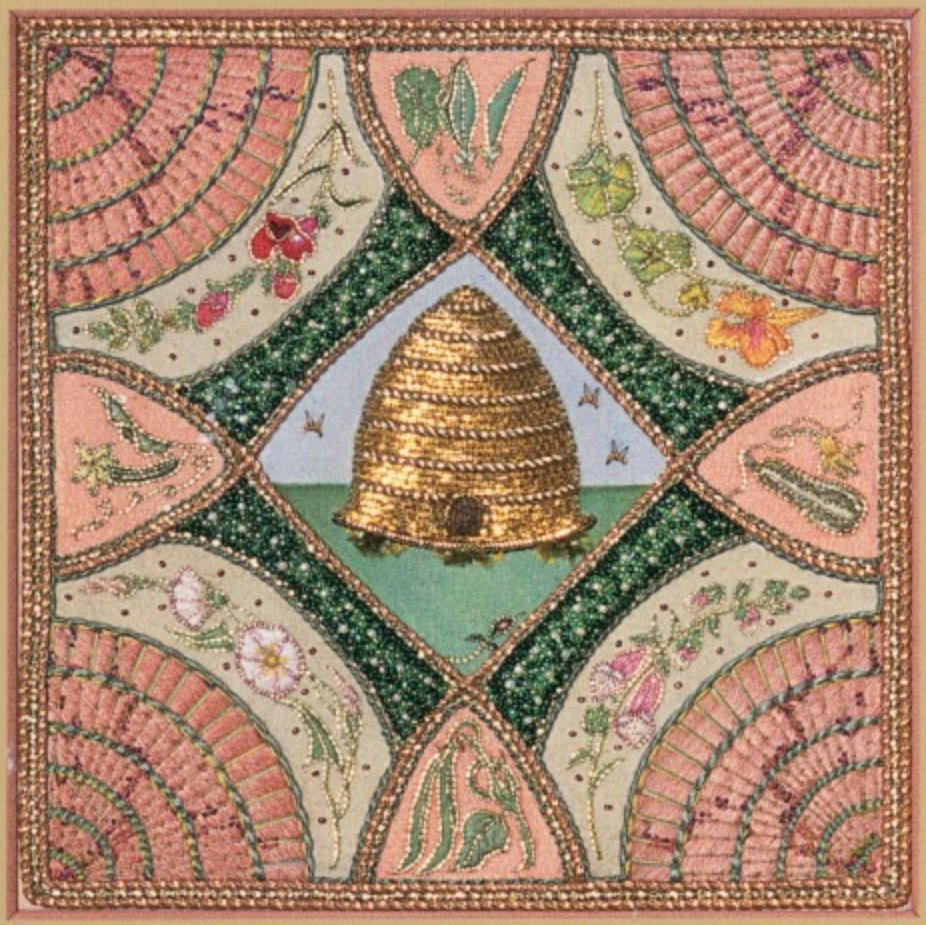
1. Для того чтобы пришить бусины, заправьте тонкую иглу вощеной ниткой. Сделайте узелок на конце нитки и проденьте ее через ткань наружу. Кончиком иглы подцепите бусину и протолкните ее до конца нитки. Закрепите бусину маленьким стежком, введя иглу в ткань рядом. Если отверстие бусины достаточно большое, сделайте второй стежок. Выведите иглу наружу через войлок, оставляя небольшой промежуток, достаточный для следующей бусины.



2. Закрепите вторую бусину рядом с первой и продолжайте таким же образом, пока не заполните всю фигуру.

Движение

Этот фрагмент узора, напоминающий волны моря, был выполнен в зелено-голубых тонах. После того как я решила, какие части узора будут выполнены на подложке, я начала вышивать от центра к краям, прокладывая нити вокруг фигур, чтобы передать ощущение плавного течения. Бусины и блестки были добавлены, чтобы придать вышивке дополнительную выпуклость.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
НИОЛА-ПРЕСС

ISBN 978-5-366-00212-7